

ششمین

جشنواره جهانی فیلم تهران

۲۴ آبان ۶ آذر ۲۵۳۶

کارگردان : عباس کیارستمی

گزارش

کارگردان : سهراب شهید ثالث

وقت بلوغ

REPORT

by:

A. Kiarostami

Reifezeit

TIME OF MATURITY

BY: SOHRAB SHAHID - SALESS

❖ یقیناً «عباس کیارستمی» را باید از جمله پیشگامان «سینما-حقیقت» در ایران بدانیم. او بدون اینکه قصدی در اینکار داشته باشد با فیلمهایی همچون «نان و کوجه»، «مسافر»، «لباسی برای عروس» و «گزارش» سینمای ایران را با تجربه نوئی مواجه ساخت که تاکنون جز خود او فیلمساز دیگری دست به این تجربه نزده است - شاید کار با «سینما - حقیقت» واقعاً مشکل باشد - اما «کیارستمی» میگوید:

- جز این نمیتوانم چیز دیگری بسازم، حتی اگر در سینمای حرفه‌ای برابر یک تهیه‌کننده کار کنم.

«سینما - حقیقت» عنوانی است که شما برای

گفتگویی با:

عباس کیارستمی

درباره فیلم

گزارش

از: ایرج صابری

کارهایم پیدا کرده‌اید و من وقتی «نان و کوجه» یا «زنگ تفریح» را میساختم حتی چنین عنوانی را نشنیده بودم.

من فیلمهایم را بطور حسی ساخته‌ام. سبک کار چیزی نیست که بتوان از پیش تصمیم گرفت و بعد آنرا پیاده نمود. حالا که درباره فیلمهایم فکر میکنم می‌بینم بین آنها از نظر حفظ واقعیت‌ها نوعی شباهت و نقاط مشترک وجود دارد که اگر عناوین آنها را برداریم، همه در یک خط قرار میگیرند و این خط را من هیچوقت با تصمیم قبلی و از روی قصد بوجود نیاورده‌ام.

● آمده‌ام در فیلم «گزارش» بنحو باور نکردنی واقعی هستند، بطوریکه گاه این استنباط

پیش می‌آید که ما شاهد یک فیلم مستند خبری هستیم.

- من آنها را نمی‌سازم و برای آنها شخصیت بوجود نمی‌آورم.

آدمهایی که در «گزارش» یا سایر فیلمهایم می‌بینید، کسانی هستند که در دوروبر من زندگی می‌کنند. من همیشه آنها را زیر نظر دارم تا بتوانم نحوه‌ی رفتار آنها را در نوشته‌ام بیاورم. در واقع آنها آدمهای واقعی هستند - آدمهایی که من آنها را می‌شناسم، تا حدیک دوست یا همکار.

- برای انتخاب بازیگران همیشه سعی کرده‌ام کسانی را دعوت کنم که خود آنها نیز از نظر خصوصیات اخلاقی و روانی به آدمهای فیلم نزدیک باشند و برای این منظور حتی مواردی پیش آمده که خصوصیات پرسوناژهای قصه‌ام را برای هم‌آهنگی با بازیگر عوض کرده‌ام - نمونه جالبش «کوروش افشارپناه» و رلش در این فیلم است. او در این فیلم کاراکتر و خصوصیات واقعی خود را بروز میدهد.

من اولین بار او را جلوی آسانسور اداره دیدم و بار دیگر او بطور اتفاقی به اطاق من آمد و آنجا بایکی از همکارانش بگو، مگو پیدا کرد. من بدون اینکه به او چیزی بگویم از کاراکترش خوشم آمد، چون شباهت زیادی به آدمی داشت که من در «گزارش» آورده بودم. او هم آدمی است به اصطلاح ناهنجار...

آدمی که نمیتواند سازشگر باشد و خود را با شرایط تطبیق دهد و این عدم هم‌آهنگی، چنین آدمهایی را عصبی و پرخاشگر معرفی می‌کند که در مواجهه با کمترین ناملایمات از کوره درمیروند و بانوعی تهاجم می‌خواهند تمام عقده‌های خود را خالی کنند. روی این نظر ناهنجار جلوه می‌کنند... بنظر من در شرایط اجتماعی فعلی ما آدم ناهنجار کسی است که نمیتواند با قراردادهای اقلیمی خود سازش داشته باشد و آنها را بپذیرد یا فرصت طلب نباشد که امروزه این خصلت بسیار مرسوم و رایج شده است. چاپلوس و تملق‌گوی حرفه‌ای نباشد و بخواهد با مسایل بطور منطقی مواجه گردد. در نظر داشته باشید که امروزه بعضی از کلمات و واژه‌ها دیگر آن معنای واقعی خود را که در فرهنگ‌ها آمده است، ندارند... مثل ودیعه یا تاکسی یا زن و شوهر... واژه زن و شوهر نیز از جمله اصطلاحاتی هستند که امروزه دیگر معنای واقعی خود را از دست داده‌اند. بنظر من در شرایط حاضر بزرگترین دشمن مرد زن خود اوست و بزرگترین دشمن زن، شوهر اوست چون آنها سعی می‌کنند تمام عقده‌های خود را سر یکدیگر خالی کنند.

● در سینمای شما همیشه کار بازیگران کیفیت ویژه‌ای داشته، با توجه به اینکه بیشتر

از آدمهای معمولی در فیلمها بتوان استفاده کرد اید تا بازیگران حرفه‌ای. بگوئید چگونه به این مهم دست می‌یابید و آدمهای معمولی را که حتی از سینما چیزی نمیدانند در جلوی دوربین کنترل می‌کنید؟

- آدمهای معمولی در فیلمهای تقریباً کم و بیش نقش واقعی خود را بازی می‌کنند. آدمهایی که سینما رانمی‌شناسند، میتوانند بازیگران بی‌نظیری باشند. چون دوربین سینما را نمی‌شناسند در مقابل آن دچار دلهره نمیشوند و به حضور آن اهمیتی نمیدهند.

کار کردن با این آدمها بسیار راحت است و همیشه نتایج خوبی از کار آنها گرفته‌ام.

● با بچه‌ها چگونه کنار می‌آید، مخصوصاً بچه‌ای که در فیلم «گزارش» بازی میکند. او کوچکتر از آنستکه بتوان در مقابل دوربین کنترلش نمود؟

- بنظر من بچه‌ها بازیگران فوق‌العاده‌ای هستند. هیچوقت بزرگترها نمیتوانند از این نظر بیای بچه‌ها برسند - حتی حرفه‌ای‌ها. در موبلا از بچه‌های بزرگسال میتوان میچ گرفت ولی از بچه‌های خردسال هرگز ... بچه‌ها بحدی واقعی هستند که حتی برای خود من هم شگفت‌انگیز است. بارها شده که تصاویر آنها را فیکس کردم و ساعتها به آنها خیره شدم - مخصوصاً کار بچه‌ای که در فیلم «گزارش» داشتیم. هنوز هم وقتی به تصاویر او نگاه می‌کنم بی‌اراده

تحت تأثیر قرار میگیرم و برای من باور کردنی نیست که توانسته باشم چنین تصاویری از او گرفته باشم. وقتی این فیلم را برای تهیهی زیرنویس به فرانسه بردیم خانمی که مسئول این کار بود از من پرسید آیا «شهره» و «کورش» پدر و مادر واقعی این بچه‌ها هستند، جواب دادم خیر - و او خیلی تعجب کرد و گفت: «واقعاً غیر عادی». البته ما حدود بیست روز پیش از کار فیلمبرداری با این بچه‌ها کار کردیم لطفاً ورق بزنید

شرح تصاویر:

بالا: مسافر

(که در بخش «سینمای ایران و جشنواره‌های جهانی» به نمایش درمی‌آید)
پائین: نمائی از فیلم «گزارش»
اولین کار «کیارستمی» خارج از «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»

تا به او قبولانیدیم که علاوه بر پدر و مادر و واقعی، روزها مامان و بابای دیگری هم دارد. ما در این زمان بطور واقعی با او زندگی کردیم حتی بابا کوروش برایش بستنی می‌خرید و مامان شهره هم عروسک...

● میگویند دوربین در سینمای شما فقط یک ناظر است و نقشی ندارد، اما در واقع شما همیشه دوربین را درست در جای واقعی خود نسبت به ماجرا قرار میدید، بطوریکه حضور آن احساس نمیشود و تماشاگر خود را در کنار آدها می‌بیند. شما با مهارت فوق‌العاده‌ای دوربین فیلمبرداری را به اماکن واقعی بمیان مردم کوچه و خیابان می‌برید. در این مورد چه عقیده‌ای دارید؟

— معمولاً هر ناحیه‌ای از شهر برای فیلمبرداری وضعیت خاصی دارد — اما همیشه در هر محیطی یک برداشت رضایت‌آمیز میتوان تهیه نمود — فرضاً اگر دوربین را قبلاً در جای خلوتی قرار دهید، کسانی که تکتک سر میرسند حتماً رعایت دوربین و کار شمارا خواهند کرد، دقیقاً مثل اینکه آنجا ملک خود شماست و آنها حقی ندارند و بخاطر همین همه ساکت میمانند و معمولاً مشکلی ایجاد نمیکنند — اما اگر بخواهید در جای شلوغی کار کنید، آنوقت با مشکل بزرگی مواجه خواهید بود، همه بخود اجازه میدهند که در کارتان دخالت کنند و مانع ادامه‌ی آن شوند، انگار که به حریم آنها تجاوز شده باشد و معمولاً در چنین اماکنی باید بطور ضربتی عمل کرد، یعنی قبل از اینکه مردم پی به کار فیلمبرداری ببرند باید کار را تمام کرد.

● کیارستمی در فیلم «گزارش» میکروفون را نیز به سر صحنه برده و بجای دوبله کردن

از صدای واقعی بازیگران بهره گرفته است و این کار او در شرایط فعلی سینمای ما کار تازه‌ای است. مصر بودن او به ضبط صدا در صحنه روی ضرورتی است که خود در توجیه آن میگوید:

— من هنگام تهیه‌ی فیلم «تجربه» پی به این ضرورت بردم، چون هنگام دوبله‌ی آن به مشکلاتی برخوردیم که با خودم عهد کردم که دیگر جز با صدا در صحنه کار نکنم. دوبلورها معمولاً صدای خود را به رخ می‌کشاند یا صدای خود را می‌فروشند. من هیچوقت از کار دوبلورهای حرفه‌ای راضی نبوده‌ام، چون صدای آنها کیفیتی دارد که به واقعیت صحنه لطمه میزند. چگونه میتوان صدای آن زن را که در فیلم «مسافر» درباره بچه‌اش با ناظم مدرسه حرف می‌زند، دوبله کرد یا برای گرفتن صدای واقعی آن زن را به تهران و اطاق دوبلاژ آورد، مسلماً او وحشت میکند، بطوریکه حتی حرف زدن عادی خود را هم فراموش خواهد کرد.

در مورد فیلم «گزارش» مطلبی در روزنامه دیدم که نویسنده‌اش نظر داده بود که باید فیلم «گزارش» را دوبله کرد. وقتی کسی برای چنین فیلمی چنین نظری دارد من یقین دارم که او هیچ نوع شناخت درستی راجع به این نوع کار سینمایی ندارد.

من در فیلم فضائی بوجود آورده‌ام که واقعی است... آنقدر واقعی که مثلاً هنگام تهیه‌ی سکانس دعوی زن و شوهر و بچه چهار نفر از گروهی که با ما کار میکردند به‌گریه افتادند، حتی صدابردار ما بحدی ناراحت شده بود که گفت دیگر نمیتوانم تحمل کنم و کارش را رها کرد — همه ما رنگ پریده و عصبی شده

بودیم، چون شرایطی در صحنه بوجود آورده بودم که اتفاقات کاملاً واقعی بنظر آیند. مسلماً دوبله به این شرایط لطمه خواهد زد — چون گوینده که در اطاق دوبلاژ نشسته و حرف می‌زند هیچوقت نمیتواند خود را در شرایط بازیگر قرار دهد. از طرفی بیان هر آدمی هم نیمی از شخصیت او را تشکیل میدهد و اگر این آدم در یک حالت عصبی قرار گرفته باشد، حرف زدن یا فریاد کشیدنش لحن بخصوصی بخود می‌گیرد که دوبلور نمیتواند آن را به تماشاگر برساند. من برای رعایت هر چه بیشتر واقعیت معمولاً در این لحظات بازیگران را آزاد می‌گذارم و حتی از آنها میخواهم، آنچه را که نوشته‌ام، تکرار نکنند، بلکه هر چه به ذهنشان می‌آید، بگویند.

قبول میکنم که گرفتن صدا در سر صحنه آن کیفیت مطبوع دوبله را نخواهد داشت — از طرفی کار بسیار مشکلی است، چون همیشه مقداری صداهای اضافی در صحنه هست که در ضبط وارد میشوند با اینحال چنان به اینکار اعتقاد دارم که اگر نتوانم با این طرز کار کنم، ترجیح میدهم که بکلی فیلم نسازم.

● صحنه‌ی دعوی زن و شوهر در «گزارش» چنان واقعی جلوه می‌کند که بی‌اختیار بیننده را تحت تأثیر قرار میدهد و این سؤال را پیش می‌آورد که پس از چندبار ترمین بازیگران موفق به ارائه چنین صحنه‌ای میشوند؟

— فقط یکبار، برای گرفتن چنین صحنه‌هایی، غالباً برداشت اول بهتر از سایر برداشتهاست و معمولاً ما برداشتهای بعدی را بخاطر احتمالات میگیریم.

نمائی از فیلم «گزارش» اثر «عباس کیارستمی»

بزرگداشت

کینگ ویدور King Vidor

نوشته: جان باکستر

ترجمه: حسن زاهدی

«۲»

نخستین فیلم «ویدور» برای فرست ناشنال با عنوان «مردی با چاقوی جیبی» (The Jack Knife Man) ۱۹۲۰ بود که یکی از نقش‌های آن را همسرش فلورانس ایفا می‌کرد. داستان این فیلم نوشته «الیس پارکرباتلر» یک کمدی‌نویس موفق بود، اما فیلم «ویدور» کمتر نشانی از شوخ‌طبعی دارد و بیشتر تصویری واقع‌گرایانه و سرد بود از زندگی مردی که در یک قایق کهنه روی رودخانه زندگی می‌کند. در یک شب طوفانی زنی وارد قایقش می‌شود.

فردرتر در فیلم «مردی با چاقوی جیبی»

زن به فاصله کوتاهی در می‌گذرد و مسئولیت نگهداری از فرزند خردسالش را به عهده مرد می‌گذارد.

«ویدور» با تأکید بر مناظر زمستانی کرانه‌های میسی‌سیپی و زندگی سخت روستایی به فیلم کیفیت واقع‌گرایانه‌ای می‌دهد که کاملاً مغایر با لحن شوخی‌آمیز فیلمنامه است. این موضوع یازدهمین فیلم «ویدور» در پایان فیلمبرداری ۱۱ هزار دلاری را که از بودجه زیاد آورده بود، برگرداند «فرست ناشنال» را به وحشت انداخت. به گفته ویدور: «آنها خواستار صرفه‌جویی نبودند، بلکه میخواستند با استفاده هنرپیشه‌های مشهور تالار سینماها را پر از تماشاگر کنند».

بو و مایر موفق گردید ستاره ۳۸ ساله را راضی کند که نقش این دختر جوان را روی پرده سینما زنده کند. این فیلم را قرار شد «ویدور» کارگردانی کند.

مهمترین مشکل «ویدور» در ساختن این فیلم این بود که چطور یک زن میانسال را به عنوان یک دختر جوان جا بزند. این مشکل را ویدور با استفاده از عدسی مخصوص عکاسی و تنظیم نورپردازی تا حدی برطرف کرد. مشکل دیگر بازیگری تئاتری لورت تیلور و کوشش دائمی او - که بصورت عادت درآمده بود - برای تحت‌الشعاع قرار دادن سایر بازیگران بود. از طرفی فیلمنامه‌ای که شوهر تیلور نوشته بود خیلی تئاتری بود و در نتیجه بیشتر وقایع داستان در یک محیط محصور مشابه یک صحنه تئاتر می‌گذشت و در نتیجه «پگ عزیز من» با تمام کوشش‌های ویدور به صورت فیلمی خسته‌کننده و بی‌روح درآمد.

سال بعد ویدور کار ساختن یک فیلم دیگر با شرکت لورت تیلور و بازم بر اساس نمایشنامه‌ای از شوهر تیلور به نام «خوشبختی» (Happiness) را آغاز کرد.

در این فیلم تیلور توانست بازی خودش را بیشتر با شرایط و ضروریات فیلمسازی تطبیق دهد و ضمناً پیام خوش‌بینانه فیلم که با روحیه فیلمساز هماهنگی داشت، به «ویدور» این امکان را داد که در ساختن این فیلم روش شخصی‌تری در پیش گیرد. این فیلم با موفقیت روبرو گردید و حتی منتقد نیویورک تایمز نوشت: «این فیلمی است که میتواند به بعضی‌ها شاد بودن و آرزو داشتن را بیاموزد». بدنبال این موفقیت در سال ۱۹۲۳ مایر بزرگترین ستاره‌اش کلارا کیمیال‌یانگ را برای ساختن یک ملودرام با عنوان «زن مفرغی» (The Bronze Woman) در اختیار ویدور قرار داد.

در سال‌های اولیه دهه بیست هالیوود برای کسب حیثیت هنری و فرهنگی برای سینما به فکر استفاده از چهره‌های برجسته ادبی آمریکا و اروپا افتاد و «ویدور» که از آن زمان و تا چهل سال بعد مبارزه‌ای بی‌وقفه برای کسب این حق برای کارگردان که حق دارد فیلمنامه‌اش را خودش بنویسد آغاز کرد ولی نتوانست در مقابل وسوسه کارگردن روی کتاب «سه دلقک دانا» (Three Wise Fools) از نویسنده صاحب نامی چون آستین استرانگ مقاومت کند. ساختن این فیلم وسیله‌ای شد تا «ویدور» با زن مورد علاقه‌اش «الینور بوردمن» که در آن زمان یک مدل عکاسی بود و بعدها یکی از ستارگان مشهور هالیوود شد، آشنا گردد. در سال ۱۹۲۶ «ویدور» بلافاصله پس از طلاق گرفتن از «فلورانس» با «الینور بوردمن» ازدواج کرد.

دنباله دارد

از چپ: «جیمز گوتن»، تهیه کننده و «آرنی رایزن» نویسنده و مصاحبه کننده فیلم «هالیوود پای میز محاکمه» همراه «میلارد لامپل» یکی از کسانی که نامش در فهرست سیاه بود

“HOLLYWOOD ON TRIAL”

چگونگی تهیه فیلم «هالیوود پای میز محاکمه» از زبان «دیوید هلپرن»

نوشته: لاری استرمان

ترجمه: محمدرضا صالح پور

با پرسش مهمی روبرو شدم. مردم در این مورد سرگرم بحث بودند که آیا برای مبارزه با سیستم حکومتی موجود می باید انقلابی شد و بطور مسلحانه و زیرزمینی با آن جنگید و یا وارد سیستم شد و از طریق مکانیزم های سیاسی خود سیستم با آن به نبرد پرداخت. من فکر میکردم که می باید در اندیشه راه سومی بود. فکر میکردم که راه میانه ای هم می باید وجود داشته باشد. سپس کشف کردم که از تاریخ آمریکا و پیشینه این کشور بی اطلاع و از آن عواملی که سبب بروز جنگ ویتنام و جنگ های شبهه آن شدند درک عمیق و درستی ندارم. در این میان به فیلم سازی هم علاقمند شده بودم و پس از فیلمی که درباره نیکلاس ری ساختم (من خودم در اینجا یک بیگانه ام)، درباره این دوره به مطالعه پرداختم. نه، ما در این فیلم مستقیماً با مسأله تاریخ روبرو نیستیم، اما تاریخ و پرداختن به آن از جمله مسایلی است که در ساختن این فیلم مؤثر بود».

ساختن این فیلم بهیچوجه آسان و بی دردسر نبود. هلپرن میگفت:

«ما میخواستیم یک فیلم دراماتیک و تئاتری بسازیم. اگر کتابهای تاریخ منبع بهتری برای دستیابی به ارقام و رویدادهای تاریخی است، ما میخواستیم که تماشاگران فیلم ما آنچه را که در آن سالها رخ داده بود حس کنند. در ضمن ما میخواستیم که درباره موضوع معینی فیلم بسازیم بنابراین، شروع کردیم به ساختن فیلمی درباره «لیست سیاه هالیوود». البته قصد ما این نبود که تنها به این دفتر بپردازیم، اما سرانجام دقیقاً همین کار را کردیم چون این کار باعث میشد که تماشاگران راحت تر بتوانند مصائبی را که این افراد قریب به ۴۰ سال تحمل کردند حس و دنبال کنند. البته میتوان درباره کسان دیگری که در تئاتر، رادیو و تلویزیون به سبب عقاید و نظرات سیاسی شان از کار محروم شدند، فیلم کامل جداگانه ای ساخت».

میشود. و گذشته از این فیلمهای بسیار گویای خبری، با حدود پنجاه نفر از شخصیت هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این ماجراها بوده اند، مصاحبه شده است. اگر شباهت بصری و صوری بین صحنه های بازجویی که در افتضاح و اتراگیتهای اخیری شاهدش بوده ایم و بازجویی های سی سال قبل چندان جلب توجه نمی کند، صحنه های نشان دهنده ناآرامی و تنش اجتماعی سالهای قبل از جنگ جهانی دوم و شباهت آن با ناآرامی اجتماعی سالهای ۱۹۶۰ در آمریکا سخت تکان دهنده است.

روی پرده بنظر می رسد که هر دو یکی هستند: همان جمعیت و همان قدرت حکومتی مسلح - با دستجات نظامی و پلیس و گاز اشک آور.

هلپرن میگفت: «آنچه بیش از همه در من اثر کرد خشونت فردی بود. در فصلی از فیلم که در میشیگان رخ میدهد یک پلیس به یک اعتصاب کننده حمله ور میشود. تأثیر این صحنه در من بیش از دیدن همه آن تانک ها و سوار نظامی بود که بنظر می رسید نمایندگانی از حکومت نظامی هستند. در نظر من این خشونت فردی بود که بیش از هر چیز منقلب می کرد و مرا به مخالفت و مقاومت وامیداشت.»

«هلپرن» و «رایزن» هر دو در مبارزات سیاسی و اجتماعی سالهای ۱۹۶۰ فعالانه شرکت داشته اند. «هلپرن» میگفت: «یکی از دلایل اساسی ساخته شدن این فیلم همین بود. من که خود در فعالیتهای سیاسی شرکت داشتم در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰

در سالن نمایش کاخ هنرهای زیبا، در فستیوال بین المللی فیلم سانفرانسیسکو وقتی نمایش فیلم «هالیوود پای میز محاکمه» به پایان رسید ساعت نزدیک یازده شب بود. با اینوصف، حدود هزار نفر از تماشاگران در سالن ماندند تا در جلسه بحث و گفت و گو با کارگردان فیلم دیوید هلپرن و آرنولد رایزن، نویسنده سناریوی فیلم شرکت کنند.

تا سال ۱۹۵۵ روهیمر فته ۱۰۶ نویسنده، ۳۶ بازیگر، ۱۱ کارگردان و ۶۱ تکنیسین بجرم داشتن تمایلات کمونیستی از کار در صنعت سینمای آمریکا محروم شدند. «هالیوود پای میز محاکمه» درباره این افراد و مصائب آنان و نیز درباره «لیست سیاه» است.

تهیه «هالیوود پای میز محاکمه» سیصد هزار دلار خرج برداشت و ساختن آن تقریباً سه سال طول کشید. این فیلم که تحقیقی موشکافانه در فضای اجتماعی و سیاسی سالهای قبل و بعد از ایجاد لیست سیاه است، با فیلم های مستند و خبری آن ایام که نشان دهنده ناآرامی و تنش اجتماعی سالهای قبل از جنگ جهانی دوم و نیز اولین جلسات بازجویی در واشنگتن در ۱۹۴۷ است، آغاز

خبرها

ورود میهمانان جشنواره

شب گذشته چندتن دیگر از میهمانان جشنواره ششم، وارد تهران شدند:

هربرت بولا (رئیس بخش سینمایی جمهوری دمکراتیک آلمان)، تونینو اسکارونی (منتقد فیلم روزنامه ایتالیائی: ایل تمپو)، چارلز شینر (تهیه کننده فیلم سندباد و چشم ببر)، دیوید مانالون (معاون اروپائی کمپانی کلمبیا)، کلود ماکوفسکی (تهیه کننده و کارگردان)، پگی ریندل (تهیه کننده فیلم از جمهوری فدرال آلمان).

گفتگوهای جمعی

گفتگوی جمعی با (عباس کیارستمی) کارگردان فیلم «گزارش» - روز جمعه ۲۷ آبان ماه، ساعت ۱۰ صبح در تالار کنفرانس هتل اینتر کنتینانتال برگزار خواهد شد.

گفتگوی جمعی با «نیلز مالروس» کارگردان فیلم دانمارکی «پسران» - روز جمعه ۲۷ آبان ماه، ساعت ۱۲ ظهر در تالار کنفرانس هتل اینتر کنتینانتال برگزار خواهد شد.

سخنرانی

روز چهارشنبه هفته آینده (۲ آذر) «چارلز شینر» تهیه کننده فیلم «سندباد و چشم ببر» درباره «حقه‌های سینمایی» بطور اعم و «حقه‌های سینمایی» فیلم «سندباد و چشم ببر» بطور اخص در تالار وزارت فرهنگ و هنر سخنرانی خواهد کرد. ساعت این سخنرانی ۹:۳۰ صبح است.

معرفی هنرمندان

در روز نخست برگزاری جشنواره این هنرمندان به تماشاگران علاقمند معرفی شدند: هورست سیمان (کارگردان فیلم: بتهوون - روزهای یک زندگی) - یان تروئل (کارگردان فیلم تق!) - «ایوون لومبارد» و «هاسکن سرن» (بازیگران فیلم سوئدی: تق!) - «نیلز مالروس» و «اینس تامسن» (کارگردان و بازیگر فیلم دانمارکی: پسران).

جلب موافقت کسانی که در کار فیلمسازی بودند برای شرکت در مصاحبه غالباً بسیار دشوار بود. اگرچه بسیاری از کسانی که نامشان در لیست سیاه قرار گرفته بود از صحبت درباره تجاربشان استقبال کردند، «هلپرن» میگفت:

«مثلاً یک بازیگر بود که حس می کرد قبل از حرف زدن با ما می باید در این باره با خانواده اش مشورت کند چونکه وقتی اسم او در لیست سیاه قرار گرفت افراد خانواده اش از این بابت خیلی رنج کشیدند و به دردسر افتادند.»

جلب موافقت متهمانی که خود بعداً با کمیته بررسی فعالیت های ضد آمریکایی همکاری کرده بودند برای ظاهر شدن در این فیلم بسیار دشوارتر بود. هلپرن میگفت:

«جالب اینجاست که اینهمه آدم که در سالهای ۱۹۵۰ با کمیته آنهمه همکاری کردند، اکنون در مورد بحث کردن درباره آن روزگار بهیچوجه سرمکاری ندارند و حاضر نشدند که در فیلم ظاهر شوند». البته چند نفری از این قاعده مستثنی بودند از جمله «ادوارد دیمیتریک» که یکی از ده نفری بود که بجرم توهین به کمیته، زندانی شد و پس از آزاد شدن از زندان در ۱۹۵۰ بعنوان یک شاهد با کمیته همکاری کرد؛ «لئونازند» که ۵۰ نفر از دوستان و همکاران خود را به عنوان اینک دارای تمایلات و عقاید کمونیستی هستند به کمیته معرفی کرد؛ «ویلیام وایلر»، یکی از اعضاء کمیته تحقیق و بالاخره «رونالد ریگان» که با اتحادیه فیلمنامه نویسان کار میکرد.

از اینها که بگذریم، ارتباط با کسانی که بعنوان شاهد با کمیته همکاری کرده بودند، کاری بی نتیجه بود.

«هلپرن» معتقد است که بعضی از بهترین لحظات فیلم ناشی از روشی است که آنها در انجام مصاحبه ها بکار بردند و سبب میشد که واکنش های بسیار گویا و نامنتظری از افراد بروز کند. «هلپرن» می گفت: «مثلاً در مصاحبه با «لئونازند» گرچه ما مقدمتاً خیلی بزرحمت توانستیم او را قانع کنیم که در فیلم ظاهر شود، اما خود مصاحبه خیلی روان شروع شد. داشت توضیح میداد که چطور شد که با «کمیته تحقیقات فعالیت های ضد آمریکایی» همکاری کرد. در این موقع من ناگهان از او پرسیدم: «ولی چرا نام اینهمه آدم را به کمیته دادی؟ چرا نام پنجاه نفر؟» و او واقعاً جا خورد. من برای یک لحظه فکر کردم که ما دیگر او را از دست داده ایم. و تقریباً فکر کردم که او بکلی فراموش کرده بود که دقیقاً چه کرده مگر در آن لحظه که با این پرسش مواجه شد.»

تهیه پول برای ساختن «هالیوود پای میز محاکمه» آنگونه که «هلپرن» توضیح میدهد، «یک فرایند قدم به قدم بود». در ابتدا یک سرمایه گزار بخش خصوصی مایه لازم برای تهیه و فیلمبرداری مصاحبه های زنده را در اختیار گذاشت. اما بعد این پول ته کشید و سهام گذشت تا آنها توانستند پول لازم برای شروع کار تدوین فیلم را تهیه کنند. پس از اتمام فیلم، تنها به سبب استقبالی که در فستیوال کان از آن شد، توزیع کنندگان آمریکایی به سراغ آن آمدند. هلپرن میگفت: «تاقبل از کان، ما هیچ امیدی نداشتیم. حاضر بودیم که حقوق توزیع فیلم را در آمریکا به مبلغ نسبتاً مختصری بفروشیم. اما پس از استقبالی که در فستیوال کان از فیلم شد، ما تقریباً شش برابر آنچه در ابتدا درخواست کرده بودیم دریافت داشتیم.»

ده نفر در هالیوود که حاضر نشدند به سؤال دادگاه در مورد عقایدشان جواب بدهند و به جرم توهین به دادگاه محکوم به یک سال زندان شدند. در این عکس افراد زیر دیده می شوند: لستر کول، دالتون ترومبو، آلوا بسی، نیکول ترومبو، کریستوفر ترومبو، کلتو ترومبو، خانم رینگ لاردنر (پسر)، رینگ لاردنر (پسر)، بن-مارگولیس (وکیل مدافع ده نفر هالیوود) و هربرت بیبرمن.

ج. پارنل توماس رئیس کمیته فعالیت های ضد آمریکائی با چند تن از اعضاء این کمیته از جمله ریچارد نیکسون رئیس جمهوری سابق آمریکا صحبت می کند.

رینگ لاردنر (پسر) فیلمنامه نویس، یکی از ده نفری که محکوم به توهین به دادگاه شدند، همراه همسرش در جلسه بازپرسی کمیته فعالیت های ضد آمریکائی.

دونا از فیلم «جهنم نخستین عشق»

«هانی» در نوزده سالگی در خدمت سرویس خبری ژاپنی با نام «کیوتوپرس» شروع به کار کرد و توانست شاهد مراسم اعدام ژنرال «تویو» و جنایتکاران جنگی دیگر باشد. کمی بعد به یک شرکت کوچک فیلم با نام «ایوانامی پروداکشنز» پیوست و پیش از آن که به اندازه کافی پولی برای ساختن فیلم پس انداز کند، هفت سال در زمینه عکسبرداری کار کرد.

نخستین فیلم‌های «هانی» آثار مستند هستند و بیشتر به مسایل کودکان مربوط می‌شوند که مجدوبیت‌های فکری با مشکل‌های دوران کودکی خود او را منعکس می‌کنند. در فیلم «کودکان در کلاس درس» با فیلمبرداری که در اختیار داشت، کارهای مربوط به فیلمبرداری را به نوجوانی انجام داد و از قراردادن دوربین در مرکز کلاس خودداری کرد چرا که این عمل ممکن بود توجه کودکان را به خود جلب کند. به این مناسبت، از عدسی «تله‌فو» برای نماهای نزدیک استفاده کرد و در نتیجه، فرصتی بود تا بدون اطلاع و آگاهی کودکان، کوچکترین دگرگونی حالت چهره‌های آنان را ضبط کند. با این ترتیب، روش نیمه مستند تجربی فیلمسازی خود را تکامل بیشتری بخشید. «کودکانی که نقاشی می‌کنند»، نخستین فیلم ژاپنی بود که از فیلم‌های رنگی و سیاه و سفید استفاده کرد. «هانی» برای تکمیل این فیلم، شش‌ماه در مدرسه‌ای به مطالعه و فیلمبرداری پرداخت. در عرض پنج‌سال که سرگرم ساختن فیلم‌های مستند بود، چهار فیلم مربوط به کودکان تهیه کرد.

«هانی» در سال ۱۹۵۱، فیلم «پسرچه‌های بد» را که هزینه تهیه‌اش، مبلغ باورنکردنی و ناچیز پانزده هزار دلار می‌شد، ساخت که نخستین فیلم بلند او بشمار می‌رود. ماجراهای این فیلم براساس برداشتی از نوشته‌هایی با نام «بال‌هایی که نتوانستند پرواز کنند» قرار دارد که توسط پسرچه‌های دارالتأدیب نوشته شده بود. فیلمبرداری این اثر در یک دارالتأدیب واقعی با نوجوانانی که قبلاً در این مدرسه به‌سازی زندگی کرده بودند، به عنوان بازیگران اصلی، در نقش‌های واقعی خود ظاهر شدند و مطالبی را بر زبان می‌آوردند که حرف‌های معمولی خود آنها بود. «هانی»، مضمون فیلم را چنین تعریف کرده است: «... روحیه خیره‌سری و یکه‌تازی هنوز هم شدیداً در رفتار امروزی ژاپنی‌ها ریشه دارد. من دریافتیم حتی این بزهداران جوان که علیه جامعه، عصبانی می‌کنند، همچون پدران و نیا‌های فتودالی خود، رفتار می‌کردند... پسرچه‌ها علیه این جامعه طغیان می‌کنند، لیکن در بین گروه خود، آنها نیز کاملاً سنتی و یکه‌تازانی خیره‌سرها هستند.»

«هانی» در محیط دارالتأدیب، روحیه خشن و قدیمی ارتش ژاپن را با تنبیه و مجازات بی‌رحمانه سربازان تازه‌وارد و درخواست‌های فداکاری و سرسپردگی بی‌چون و چرایش را مشاهده کرد. «آسای» قهرمان این فیلم، در پایان داستان، در اثنای که دارالتأدیب را ترک می‌کند و دروازه‌های دارالتأدیب یکی پس از دیگری در پشت سرش بسته می‌شوند، می‌گوید: «متشکرم». در نظر «هانی»، این کلام، کلامی کنایه‌آمیز بود، چرا که «آسای» پس از ده ماه کار پرزحمت، فقط یک دلار به دست آورده بود، اما سپاسگزاری او، همچنان که «هانی» گفته است، لفظی بود، زیرا «ندامتگاه چنان رفتار و وضع ناخوشایندی داشت که او را مجبور به مقاومت در برابر خود کرد و او در مقاومت خویش، رشد فکری یافت. تقریباً تمامی صحنه‌های فیلم با دوربین روی دست فیلمبرداری شد، چرا که «هانی» کشف کرد:

«دوربین روی سه پایه، مثل ناظری عینی است. من می‌خواستم که تصویر، به نمایش احساسات پسرچه‌ها تعلق داشته باشد.»

فیلم «پسرچه‌های بد» با تحسین تقریباً همه جانبه منتقدان ژاپنی روبرو شد. بسیاری از منتقدان، تحت تأثیر چیزی که «هانی» آن را «دوربین جاسوس» خود نامیده بود و به او اجازه می‌داد که نگری درونی از پسرچه‌ها را نشان بدهد، قرار گرفتند. S. Lida در نشریه «آساهی» چنین نوشت: میل و اراده اخلاقی که در شخصیت‌های فیلم توسط کینوشیتا و کوروساوا پا می‌گیرد، همواره تحسین مرا برانگیخته است. لیکن باید اعتراف کنم که فیلم این سینماگر تازه‌وارد با نام «هانی»، مرا خیلی بیشتر برانگیخته است. این نوشته، حاکی از تحسین و تمجیدی فوق‌العاده برای «هانی» است. زیرا او رادرنکار شخصیت‌های برجسته سینمای ژاپن قرار می‌دهد.

توشیواوکا، فیلم «پسرچه‌های بد» را به عنوان تصویری از «انسانی تازه‌زاده شده، که ما پیش از این هرگز نتوانسته بودیم در فیلم‌های ژاپنی ببینیم» توصیف کرده است، نگری که توسط «کیوشیرو کوساکابه» منتقد نشریه «هانی‌چی» نیز پژوهش مشابهی داشت. کوساکابه می‌نویسد که این فیلم «رکود و ایستایی سینمای ژاپن» را که تا آن زمان وجود داشت، برهه زده است. «آکیرا ایوا ساکی»، فیلم مزبور را «تجربه‌ای گستاخانه» نامید. همه منتقدان و صاحب‌نظران، بهره‌گیری «هانی» از بازیگران غیر حرفه‌ای، عدسی تله‌فو، و فقدان نورپردازی مصنوعی را تحسین کردند. «ایوا ساکی» توجه خود را به ویژگی روی اهمیت اجتماعی روش تحلیلی «هانی» متمرکز کرد:

«هانی» نومیذی، رنج اخلاقی و خودپسندی بی‌ثمر آنها را تصویر می‌کند از این رو، فیلم مزبور بدون دلسوزی آسان یا اشک‌های حاضر و آماده برای این

پسرچه‌ها، نقطه مقابل هرگونه فیلم معمولی دربارهٔ پسر بد و متهم است.

دارالتأدیب که آنها را اصلاح می‌کند، در واقعیت فقط برای جدا کردن آنان از جامعه عمل می‌کند. این محل، زیر سلطه فشار و تعدی روحی و جسمانی قرار دارد که آنها را به یاد ارتش قدیمی امپراتوری با خشونت، سادیسیم و حيله‌بازی‌هایش می‌اندازد.

«فومیواتوه» در بررسی مهم دیگری، هانی را نه فقط در رابطه فکری نزدیک با فیلمسازان تجربی جوان سینمای ژاپن، مثل «اوشیما» و «یوشیدا» قرار می‌دهد، بلکه در زمینه سینمای دنیا هم برای او ارج و منزلتی قابل است. «اتوره» در خلال نوشته‌اش از فیلم «پسرچه‌های بد» به عنوان «تقریباً مشابه و هم‌نواز جنبش موج‌نوی فرانس» یاد می‌کند که رابطه‌ای ناب با فیلم‌هایی دارد که ویژگی‌های چشمگیر سینمای فرانسه در اوایل دهه ۱۹۶۰ را دربرداشتند با این ترتیب «هانی» را می‌توان هم‌مطراز تروفو، شابرول و گودار دانست. «رونالد - اچ - بی» به سال ۱۹۷۰ در مقاله‌ای زیر عنوان «سوسوموهای: هنرمند سینما، پیرو اخلاق» که در نشریه «آوای انسانی» چاپ شد، هانی را با فلینی، و نزدیکتر به اصل مطلب، با «نولویست‌های» جوان و مهم مثل «کنزا بورواووه» مقایسه کرد، نولویست‌هایی

«... که نبرد اینک قدیمی و پیش‌پا افتاده راجع به سنت را کاملاً فراموش کرده‌اند و نگران زندگی مردم در بطن زمان حال، و در آینده شده‌اند، عمیق‌ترین علاقه و دل‌بستگی زیرکانه، درونی و «انساندوستی - روحانی» را با نوشته‌های خود همراه می‌کنند.»

همین نکته توسط «دونالد ریچی» ابراز شده است که آثار «هانی» را به‌عنوان «ضبط شرح حال روحانی با حالتی احساساتی که فقط علاقه و دلبستگی واقعی رامیتواند برای معصومیت به‌همراه آورد» توصیف کرده است.

یکی از مضمون‌های مهمی که در آثار «هانی» دیده می‌شود، توجه او به آزادی زنان است، تهیدی انسانی که از فیلم‌های «گنجی میز و گوشتی» به ارث برده. هانی به بررسی مسئله تعدی و فشار بر زنان در ژاپن پدرسالاری، در زمینه و مفهوم امروزی آن، ادامه می‌دهد. «زن و مرد» (۱۹۶۳)، فیلمی که تصور می‌شد از آنتونیونی تأثیر گرفته، زندگی زن خانه‌داری از طبقه متوسط ژاپنی را نشان می‌دهد و بررسی می‌کند. نقش این زن، توسط «ساجیکوهیداری»، همسر «هانی» بازی شده است. این زن از زندگی خالی و بوجی که با شوهرش، مردی کارمند و وابسته به حقوق ماهانه، می‌گذراند ناراضی است و در پی دستیابی به دنیایی ورای این دنیای فعلی روزشماری می‌کند. جایی که بتواند احساسات عمیق خود را در دوستی با آدمی ژنده‌پوش کهنه فروش (همکلاسی سابق شوهرش) و دختری که او به فرزند پذیرفته، ابراز کند - مرد و کودک در قطعه زمین خالی و متروکی مجاور مجتمع ساختمانی که «ناوکو» زندگی تکراری و نومیدانه خود با شوهرش را می‌گذراند، اطلاق کرده‌اند. این آدم ژنده‌پوش کهنه‌فروش به‌هنگام کار، فقط از جانب سگ‌بزرگ سیاه رنگی با نام «کوما» همراهی می‌شود که به او در کشیدن گاری کمک می‌کند.

تقابل بین آسیب‌پذیری فقرا و خودبستگی تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های بورژوازی بنحو فوق‌العاده‌ای توسط «هانی» نشان داده می‌شود. لیکن تلاش‌های «ناوکو» برای کمک به این افراد، فقط موجب خشم و تحقیر و نوعی حسادت زائیده از احساس تملک شوهر به‌همسرش می‌شود. پایان فیلم، او را هنوز هم در کنار شوهرش در بستر نشان می‌دهد که ظاهراً از در صلح و آشتی درآمده، لیکن با چشمانی باز و مصمم دیده‌میشود. واقعیتی که از سوی «ریچارد تاکر» نادیده گرفته شده است. «ریچارد تاکر» به‌اشتباه، پایان این فیلم را به‌عنوان نزدیک به پذیرش با حالتی از تسلیم و توکل و ناپایداری زندگانی توجیه می‌کند. حال آن‌که حالتی دور از تسلیم و توکل در وضعیت این‌زن وجود دارد و همچنان که «ریچارد تاکر» در کتاب خود زیر عنوان «ژاپن: چشم‌انداز سینمایی» اعتراف می‌کند، اینک از طریق مبارزه‌اش به نوعی هویت فردی دست یافته‌است. فیلم قبلی «هانی» درباره مبارزه زنان امروزی ژاپن برای یافتن هویت و ابراز هدف خود با نام «زندگی کامل» (۱۹۶۲) از این نظر، کمتر موفق بود. فیلم مزبور نیز به‌همین مسئله می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه زنی پیرو سنت و رسوم جاری می‌تواند زندگانی مستقل و ارض‌کننده‌ای داشته باشد. در هر حال، تلاش فیلم در این زمینه برای درهم‌آمیزی این مضمون با موضوع تظاهرات دانشجویان در اوایل دهه ۱۹۶۰، بطور کامل تحقق نمی‌یابد.

«هانی» در اثنای آنکه سرگرم فیلمبرداری «عروس کوه‌های آند» بود، شش‌ماه‌در روستایی در «پرو» گذراند که روی نقشه، اثر و نشانه‌ای از آن وجود ندارد. ساکنان روستا در ابتدا تصور می‌کردند که او برای این منظور آمده است تا زمین‌های آنان را از دستشان به‌درآورد، و در مراحل آغاز، به‌طرح فیلمسازی او علاقه و توجه‌چندانی ابراز نکردند. دونالد ریچی فیلم «عروس کوه‌های آند» را به‌عنوان نمونه‌ای جالب از «آن رده به‌ویژه راضی‌کننده که مستندکنترل شده باشد» ذکر می‌کند. «هیداری» بازیگری حرفه‌ای، بازی دلپذیر و مطبوع خود را با بازی بازیگران غیر حرفه‌ای «پرو» بی‌که اختلافی بین روش بازیگران ورزیده و غیر ورزیده وجود دارد، مطابقت می‌دهد.

فیلم «بوواناتوشی» نیز از سوی منتقدان، از جمله «جان گیلت» نویسنده انگلیسی، مورد تحسین قرار گرفت که در کتاب راهنمای جشنواره فیلم لندن در ۱۹۶۶ چنین نوشت «واکنش‌هانی به‌چشم‌انداز زندگی آفریقایی، زیبا و کامل است و حالت امیدبخشی در فیلم وجود دارد که نشانه‌ای از علاقه و دلبستگی او به احساسات شخصیت قهرمان فیلم است، مثلاً در صحنه‌ای زیبا، جایی که «توشی» در ساحل دریا با دوستانش وداع می‌کند.»

فیلم «جهنم نخستین عشق» (۱۹۶۸) از سوی «دونالد ریچی» به‌عنوان بهترین فیلم «هانی» بشمار می‌آید. داستان این فیلم، سخن از دختر و پسر هفده‌ساله‌ای می‌گوید (نقش آنها را بازیگران غیر حرفه‌ای بازی می‌کنند) که می‌کوشند نگرانی و اشتیاق جنسی را از طریق به‌وصول رسیدن و کام‌دل‌گرفتن از رابطه خود رفع کنند. گزینش بازیگران به این نحو بود که «هانی» آگهی‌هایی در روزنامه چاپ کرد و از میسان ششصد متقاضی، آن را که مورد نظرش بود، جدا کرد. بیشتر جوانانی که به این درخواست پاسخ دادند، می‌گفتند به‌خاطر توجهی که به‌مسائل جنسی مورد نظر فیلم داشتند، مراجعه کرده‌اند. «نانامی» دختر جوانی است که معشوقش «شون» ناتوانی جنسی دارد و در اثنای آنکه در حال عشقبازی هستند، می‌میرد. همچنان که «گوردون هیچنز» در مجله «فیلم‌کامنت» نوشته‌است، فیلم مزبور «گوشه و کنایه ژاپنی درباره ملتی در جست‌وجوی مردانگی و مأموریتش» را منعکس می‌کند. «هانی» توضیح داده است که این پیگردی «بین دو دنیای وابسته به اصول اخلاق است - دنیای سنتی قدیمی که در شرف فرو ریختن

است و دنیای نو، در حال برآمدن و زندگی در بین این دو، ما را به اجبار رودرروی هر دو قرار می‌دهد.»

با این اوصاف، «هانی» سینماگر کم‌نظیری در سینمای ژاپن است. یک منتقد ژاپنی که «هانی» با توجه به نوشته‌هایش با سیاسی فراوان از او یاد می‌کند، می‌گوید: «هانی برخلاف بیشتر کارگردان‌ها، در بادی امر به‌اشخاص زنده علاقمند است.» لیکن نکته‌ای که او را سینماگری متمایز جلوه می‌دهد، دلبستگی شدیدش به ازبیین‌بردن موانع چندگانه میان کارگردان و بازیگرانش، بازیگران و بینندگان آنها، کارگردان و بینندگان فیلم است. «هانی» به‌درستی دریافته که فرآورد ساختن فیلم به‌گونه‌ای نامتغیر، خود فیلم می‌شود. با این ترتیب، تجربه کارکردن در یکی از فیلم‌های او، برای شخص یاری‌دهنده، پیشرفتی به‌سوی درک و استنباط - و دگرگونی - زندگی می‌شود. در نظر «هانی» ساختن فیلم نه فقط عملی هنری است، بلکه در عین حال عملی اجتماعی بشمار می‌رود. او هم‌مثل تمامی انقلابی‌ها دریافته است که درک‌ناشان دادن کیفیت ظاهری دنیا، کافی نیست و از طریق فعالیت در سینما، وسیله‌ای برای تغییر و دگرگونی آن یافته است.

دو بازیگر اصلی فیلم «جهنم نخستین عشق»، بازیگران غیر حرفه‌ای هستند که در زمان ساختن فیلم، نوزده‌سال داشتند و تازه از دبیرستان، فارغ‌التحصیل شده بودند و پیش از این هرگز در برابر دوربین فیلمبرداری ظاهر نشده بودند: این دو بازیگر عبارتند از «کونیکو ایشی‌ای» (نانامی) از توکیو و «آکیوتا کاهاشی» (شون) از هاما ماتسو. اگرچه هر دو در زمان تهیه فیلم، نوزده‌ساله بودند، لیکن جوان‌تر بنظر می‌رسند و نمونه کاملی از نوجوانان ژاپنی نسل خود هستند و در این‌جا، نقش جوانان هفده‌ساله را بازی می‌کنند.

«هانی» برای یافتن این بازیگران، آگهی‌هایی در روزنامه‌های مختلف چاپ کرد. «بیشتر متقاضیان نوشته بودند آنها نقش در فیلم را نه به این خاطر می‌خواستند که در نظر داشتند بازیگری حرفه‌ای بشوند، بل به این خاطر که شدیداً علاقمند به مسایل جنسی مطرح در فیلم بودند. آنها می‌گفتند خیلی خوشحال می‌شوند اگر فرصت و موقعیتی برای نشان دادن سرخوردگی‌های جنسی آنان داده شود.» «هانی» بر این عقیده است که فکر دائم درباره مسایل جنسی به‌ویژه در ژاپن شدید است و نشانه‌ای متفاوت از آن نوع سرخوردگی دارد که در غرب یافت می‌شود. «هانی» تعریف می‌کند که چگونه مجله‌ای مربوط به جوانان کوشش کرد تا جلسه گفت و شنودی درباره این فیلم او با توجه به علاقمندی شدید جوانان ژاپنی به مسایل جنسی برگزار کند. اما مجله و گروه گرداننده این بحث با مشکل‌های فراوان و بزرگی روبرو شدند.

«هانی» می‌گوید: «والدین جوانان، تمایلی به این بحث نشان نمی‌دادند و من و سردبیران مجله کوشیدیم آنها را ترغیب کنیم. لیکن باور نمی‌کنید که این کار چقدر مشکل بود.»

فیلم «جهنم نخستین عشق»، چیزی بیش از داستان «عشق - تراژیک» دو جوان تازه‌بالغ ژاپنی است - لابد باید چیزی بیش از این باشد که محبوبیت فراوان و فروش فوق‌العاده آن را در کشور ژاپن و همچنین در آلمان، توجیه کند. موفقیت فیلم در این دو کشور، مفهوم ویژه‌ای دارد و به این حقیقت مربوط می‌شود که هم ژاپن و هم آلمان، ملت‌هایی شهری و صنعتی هستند و فقط به‌ظاهر از فاجعه‌ها و زخم‌های دوران جنگ، بهبودی حاصل کرده‌اند، هر دو ملت، سنگینی فشار و درگیری‌های داخلی و خارجی جنگی بی‌رحمانه و تهاجمی را بر روان ناآرام خود احساس می‌کنند و با اقتصادی متزلزل که بر همکاری با ارتش‌های اشغالگر خارجی تکیه دارد، و با شماره بزرگ، ناآرام و رگ‌گویی دانشجویان، گزافه‌گویی‌های پوچ و توخالی سنت نظامی‌گری را انکار می‌کنند. هر ملت، ژاپن و آلمان، رابطه‌ای حاکی از «عشق - تنفر» با تاریخ خود دارد - هر یک به نحوی، ماترک و وجهه بین‌المللی را رد می‌کند یا می‌پذیرد، با وجود این، اندیشه‌هایی را از خارج برداشت می‌کند و می‌کوشد هویت‌ها و ارزش‌های تازه‌ای بیابد.

این پیش‌انگاری‌هایی که در پس مفهوم بیشتر قسمت‌های «جهنم نخستین عشق» خودنمایی می‌کند، اشاره‌هایی است که «سوسوموهانی» با استناد از آنها می‌خواهد ما را به احساس کردن با شخصیت‌های فیلم خود، اوضاع ناراحت‌کننده و نامساعد آنها، و رابطه‌اشان با ما بینندگان، وادار کند. موقعیت اجتماعی که در پس طرح داستانی قرار دارد و آن را در برمی‌گیرد، بخشی از نگرش امروزی، لیبرالی و متعهد «هانی» است. فیلم او درباره عشق جوانان نیست بلکه درباره جوانی، عشق و خیلی چیزهای دیگر است. همچنان که «آرتور میلر» درباره شخصیت‌های ساخته‌شده‌اش گفته است: «ماهی‌هاش در آب هستند و آب در ماهی است.» با این مفهوم که آنها، مخلوق‌هایی تأثیرپذیرفته از محیط دوروبرشان هستند و علیه آن واکنش نشان می‌دهند: اینان، شخصیت‌هایی خیالی و ساختگی هستند که مجموعه‌ای غیر خیالی و غیر ساختگی از واقعیت‌ها و حقایق را روشن می‌کنند. این نکته، تعریف محدودیت، شکست، آرزو، و اهمیت آنها در نظر ما بعنوان بینندگان و ناظران تجربه نود دقیقه‌ای آنان است. دنباله دارد

در هیئت داوری برلین امسال، گفتگوهای دراز و جدل‌های سخت برای اهدای جایزه بزرگ بیکی از دو فیلم «عروج» یا «شاید شیطان» در گرفت. اما جالب است که این هردو فیلم با مسائل اساسی ارزش واقعی آدم، وامکانات عظیم روحی او، و زیبایی فکر او، و پهنای ذهن او، و بالاخره احتمال «تعالی» او سروکار داشتند.

فیلم شوروی «عروج» اثر کارگردان باهوش و زیبایی او کرائینی، خانم لاریسا شپیتکو که همسر یک فیلمساز مسلمان اهل قفقاز است، ماجرای پارتیزانی را حکایت می‌کند که در جریان اشغال خاک روسیه بدست هیتلری‌ها بچنگ دشمن می‌افتد، شکنجه‌ها را تحمل می‌کند اما خائن نمی‌شود، و جان‌ش را می‌بازد.

آنچه این فیلم را از بقیه آثار روسی دارای مضمون مشابه متمایز می‌کند پرداخت کارگردان است، نه اینکه برداشت روحانی و مذهبی در سینمای شوروی بی‌سابقه باشد. بی‌آنکه قصد ورق‌زدن تاریخ این سینما را داشته باشیم، اشاره به سنت دوفژنکو، «سایه اجداد فراموش شده ما» اثر سرگی پاراجانوف و «آندری روبلف» اثر آندری تارکوفسکی کفایت می‌کند. معهدا، لاریسا شپیتکو از این حدود فراتر می‌رود. پارتیزان فیلم او، در جریان دستگیری ورنج و سرانجام اعدام، مراحل نیل به تعالی را، بمفهومی مذهبی، طی می‌کند، مسیح می‌شود، و نمی‌میرد بلکه به آسمان می‌رود، و درست قبل از این صعود، هنگامیکه پای چوبه‌دار ایستاده، در میان روستائیانی که به تماشا آورده شده‌اند، پسر بچه کوچکی را می‌یابد و با نگاه ممتد و نافذش، روحش را در بدن

شبهات‌ها و تفاوت‌های

«عروج» و «شاید شیطان»

هژیر داریوش

پسر بچه حلول می‌دهد، کودک تولدی دیگر می‌یابد. عظمت روح و امکانات معنوی زیست انسان در این دهکده خواهد ماند. ملتی بزرگ خواهد ماند.

بموازات شهادت قهرمان داستان، یک همکار پارتیزان که حالا همکار دشمن شده و برایش دم تکان می‌دهد، بیهودا می‌شود و محکوم به زندگی، که گفتن ندارد، غرض زندگی سگی است.

فیلم فرانسوی «شاید شیطان» اثر روبر برسون دنیای امروز ما را نقاشی می‌کند که در آن فساد روحانی (مادی‌گرایی بی‌مرز، بعنوان مثال) و فساد جسمانی (آلودگی محیط زیست، بعنوان مثال) چنان شرایطی فراهم آورده که بقول هیئت داوری برلین «انتخاب مرگ همانقدر احترام‌انگیز شده که انتخاب زندگی».

قهرمان جوان فیلم برسون همه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها را منحرف و ناشی از سودجویی‌ها و خودخواهی‌ها می‌داند، مفهوم جامعه مصرفی امروزی را که اینهمه شیئی بی‌مصرف به قیمت عرق جبین آمده‌ها آب می‌کند نمی‌فهمد، نمی‌تواند با هیچکس همصدا و همقدم و هم‌آهنگ شود، همزاد و همزمانی ندارد، و فقط شاهد تخریبی غول‌آساست که در تمام تاریخ بشر سابقه نداشته، شاهد زهرآلوده شدن فضائی است که در آن نفس می‌کشد، و سرانجام می‌خواهد که دیگر در این فضا نفس نکشد. در این جامعه سراسر مادی شده حرص‌آلوده، مرگش را با پول می‌خرد، و از این طریق به تعالی، یعنی به آن «عمل قاطع» که تمامیت ابعاد ذهنیتش را در بر دارد ناگل می‌شود.

باز در اینجا، قهرمان فیلم یک «مسیح» است،

مسیحی که نه بخاطر گناهان بشر، بلکه در پاسخ به گناهان بشر می‌میرد. شهادت او، تأیید پیروزمندانه ایمان به یک زندگی نامرئی و ثابت نشدنی است که در ورای زندگی خاکی قرار دارد. شهادت برای او نیل به رستگاری و لطف ازلی است، و همچون شهادت مسیح، هشدار است به ما، اخطاری است به ما، که مانده‌ایم و تحمل می‌کنیم و عمل نمی‌کنیم، که در مفهولی‌ترین وضع دم تکان می‌دهیم.

فیلم لاریسا شپیتکو از اشارات مستقیم مذهبی سرشار است، و بهمین جهت سهم عمده‌ای از توفیقش را مدیون این عنصر غافلگیری است که از اتحاد جماهیر شوروی آمده - این که گفته شد، ارزشهای انسانی فیلم که گفته شد، و هوش استثنائی آندری میخالکوف عضو روسی هیئت داوری که با فصاحت و وظیفه تجزیه و تحلیل کار همکارش را بعهد گرفته، دلائل اصلی اهدای جایزه بزرگ به «عروج». و جایزه دوم به «شاید شیطان» بودند. اما حالا، راقم این سطور که در بالا شبهات‌های دو فیلم را بیان کرد، به تفاوت‌هایشان می‌پردازد، به این امید که روشن کند چرا، دست کم برای او، فیلم برسون بهترین اثر مسابقه امسال برلین بود.

مفاهیم فیلم لاریسا شپیتکو همه در سطح بیان می‌شود. خط داستانی، یک مسیر مستقیم و بدون هیچ انحراف است. اگر این مفاهیم و این داستان ارزشی فراوان دارند، در عین حال از یاد نبریم که ساده و برای همه سهولت قابل درکند. پس جای افسوس است که لاریسا می‌پندارد باید از طریق وسائل بیان سینمائی که در اختیار دارد و چه خوب بکار می‌گیرد تا این حد تا تأکید و اصرار متوالی مقاصد شریفش را نه‌القاء بلکه اعلام کند. قاب‌بندیهای بصری فیلم که بر «مسیحیت» شخصیت داستان فتوی می‌دهند (چهره رنجور پارتیزان در انتهای پائین قاب در نمای درشت با منظره کوه و دشت ابدی و برف همه جا را پوشیده درزمینه، یا این همه زوایای سرازیر و سربالا) در عین شکوه تصویری آزار-دهنده‌اند زیرا از طریق سبک مفاهیمی را میرسانند که تماشاگر بخوبی درک کرده است.

«عروج» تمثیل‌گرایی ثقیلی بکار می‌گیرد که مثل هر تمثیل‌گرایی ثقیلی‌کامیاب است. قهرمان داستان، حتی قبل از گرفتاری، رنجور است، و تماشاگر می‌داند که او بهر صورت به مرگ، یعنی به آن دنیای فراسو، نزدیک است. قهرمان داستان، قبل از دستگیری، با گیاه و باد و برف و خاک و آتش رابطه روحانی برقرار می‌کند، یا بعبارت دیگر با عناصر کائنات یکی می‌شود، که همان وحدتی است که هدف هر تصوف است. شک نیست که همه اینها با سلیقه، و با هوشی که از سالها قبل در لاریسا شپیتکو سراغ داشتیم، بیان شده و باصطلاح «حقنه» نمی‌شود. معهدا، از طریق این همه تأکید، کارگردان میرساند که مایل است همه کارت‌هایش را رو کند، و هیچ چیز را به قدرت هوش یا تخیل تماشاگر وانگذارند.

فیلم روبر برسون یک درس فروتنی است. در عین آنکه فرجام این فیلم، همچنانکه در اثر لاریسا، پیروزی روحیه و شکست فساد مادی و زمینی است، لحن فیلم نه فریاد بلکه نجواست. تقریباً هیچ‌یک از مسائل اصلی فیلم (جامعه امروزی که به سادگی آرمانهایش را گم کرده، حس طمع و تخریب در یک سطح عمومی و جهانی که حیوان و گیاه را تهدید می‌کند، فقدان ایمان به هوش انسان‌ها که نابودگرا و خودپسند شده و دانشی بروز داده که خطرناک است، فعالیت‌های گروهی که در بهترین شرایط صرفاً بیهوده شده‌اند، احساس عمیق انزوای آدم‌ها، و غیره و غیره) در سطح گفته نمی‌شود، بلکه باید آنها را جستجو کرد، و در ورای «سطح» مشاهده رفتارها،

نمایی از فیلم «عروج»

«لاریسا شپیتکو» کارگردان «عروج» به هنگام تهیه نمائی از فیلم

و آنهم در حداقل و در آن اقتصاد بیان که مشخصه اصلی سبک برسون است، یافت. کلیدهایی که مستقیماً درهای معانی را در فیلم بکشایند معدودند. شاید یکی از آنها این جمله شخصیت جوان فیلم به دوستش باشد که می‌گوید: «میدانی تمدن‌ها چطور تمام می‌شوند؟ وقتی همه چیز به سرعت احمقانه می‌شود.»

قبل از آنکه بحث درباره «چهره مسیح‌وار» را در مورد این دو فیلم بکنار بگذاریم، شاید این اشاره لازم باشد که بقول رابرت دنویلر، ارائه چنین شخصیتی در ادبیات و هنرها، بسته به عمق و نوع و گرایش‌های تفکر، از یکی از چهار طریق ساختمانی ممکن است که «علامت»، «اسطوره»، «تمثیل» و «اشاره» نام دارند. «چهره مسیحی» بمثابة يك «علامت»، شامل کمترین کیفیت است؛ چهره نیست بلکه قالبی است که در آن مسیح سنتی در ساده‌ترین شکلش به آسانی جامی‌گیرد. بی‌جهت نیست که این طریق ساختمانی معمولاً در آثار تبلیغی موارد استفاده وسیع دارد. «سیمای نجات‌دهنده» بمثابة «اسطوره» به مفهوم فرهنگی مسیح تکیه دارد بدون آنکه مسائل جدلانگیز اعتقاد یا واقعیت تاریخی را مطرح کند. در این شکل، هر مسیح بعنوان يك قهرمان، تجلی مرداخلاق و یا بازآفرین شرف در سطحی فوق‌طبیعی عرضه می‌شود. «مسیح» بمثابة «تمثیل» به اهمیت اولیه این چهره در ایمان عیسوی (یعنی خود این مذهب) توجه دارد و او را در شکلی عرضه می‌کند که چاره ساز مسائل بلافصل این دنیا باشد. چنین مسیحی با خود امید و ایمان و اطمینان به لطف پروردگاری می‌آورد. و بالاخره «چهره مسیح» در «اشاره» خطوط کلی ماجرای پیامبر را تعقیب می‌کند، اما از طریق داستانی که در سطح می‌گذرد این چهره را می‌پوشاند و می‌گذارد که تماشاگر (یا خواننده) خود تداوم منطقی فکر روحانی را بیابد یا پیشنهاد کند. قهرمان داستان در این نوع اشارتی، بدون هیچ توجهی به فکر عمقی، به تنهایی واجد قدرت حضور کافی و قدرت جلب توجه مداوم تماشاگر هست، اما برای درک حقیقت نهائیش، که از حدود زیست خودش فراتر می‌رود، باید به مفهومی در فراسو اندیشید.

«مسیح» فیلم لاریسا شپیتکو بوضوح به نوع اول و دوم (علامتی و اسطوره‌ئی) تعلق دارد، حال آنکه «مسیح» برسون از نوع اشارتی است که غامض‌ترین و مخفی‌ترین طریقه ارائه این سیمای باصطلاح «آرکتیپیک» است.

فیلم «عروج»، همچنانکه فیلم «شاید شیطان»، با مکاشفه سروکار دارد. در عین حال، هر دو فیلم ایمانی غیرمتعارف به فلسفه پاسکال (اعتقاد به زندگی در فراسو، به مثابه تنها امکانی که برای گنبدگی زمینی معنی و علتی دست‌وپا میکند) بروز می‌دهند. اما نباید عجله کرده، هر دو را فیلمهائی «شرقی» یا «صوفیانه» بخوانیم، چه در اینجا تفاوتی اساسی این دو را از یکدیگر جدا می‌کند. روبر برسون بنام معنی يك اشارتی یا باصطلاح «مسیستیک» است، چرا که روح را بمثابة سرچشمه لطف پروردگاری می‌پذیرد و حرکت معنویش را از این مبدا آغاز می‌کند، یا بعبارت دیگر نگاهی از درون به بیرون دارد. لاریسا شپیتکو، برعکس، آن نوع شخصیت غیر مذهبی است که برداشتها و اعتقاداتش، نتیجه‌گیریهایش، از پدیده‌های مادی برمی‌خیزد. باصطلاح يك «آگنوستیک» یا مشاء قیاسی است که در جستجویش برای پرده‌برداری از اسرار روح، به آن نزدیک می‌شود. حرکت او از برون به درون است.

يك تفاوت اساسی دیگر در شیوه مخاطب قرار دادن تماشاگر است. «عروج» مکانیزم و روند عبور از «هفت شهر عشق» را به زبانی تعلیمی، دیداکتیک باصطلاح، تشریح می‌کند. اما فیلم برسون، از همان آغاز، يك قدم از این مرحله فراتر می‌رود و بعنوان يك «اصل» می‌پذیرد که مخاطبش با مسائل تعمق درونی آدم، که می‌تواند به تعالی روح برسد، که می‌تواند از طریق تعالی به «عمل قاطع» منجر شود، که می‌تواند از طریق این «عمل قاطع» لطف پروردگاری را ببیند و آسمانی‌گردد، آشناست. پس، به توصیف يك شیوه معین و منتخب «درون‌گرایی متعالی» نمی‌پردازد، بلکه صرفاً يك مورد را در این زمینه تعریف می‌کند. از این نظر، فیلم برسون شهادتی تحسین‌انگیز دارد.

شهادت دیگر آنکه قهرمان جوان «شاید شیطان» آدم مطبوعی نیست، حال آنکه پارتیزان «عروج» البته فوراً تمام علاقه تماشاگر را جلب می‌کند. آدمی است که برای هدف با ارزشی می‌جنگد و بخاطر آن فدا می‌شود. شخصیت فیلم برسون همه شکل‌های جامعه قرن بیستم را زد می‌کند. بعبارت دیگر، ما تماشاگران را زد می‌کند، که شریک جرم این جامعه هستیم، یا اساساً خود این جامعه هستیم. رفتار او، همچنانکه مرگ او، توهینی به بازماندگی ما، حتی توهینی به «غیرت» ماست، اگر که غیرتی در کار باشد.

در غالب فیلمهای دیگر برسون، منابع رنج قهرمانان داستان از قبیل موشت یا ژاندارک یا الاغ بالتازار، ملموس و مرئی‌اند. اما مصائب قهرمان «شاید شیطان» در نظر اول دست‌یافتنی نیستند. اگر خداپان نابودی، «هیروشیما» را جهنمی بدتر از جهنم مکاشفه یوحنا کردند، اگر حرص مادی در پشت نقاب پیشرفت صنعتی «هی‌اماتا» را آنچنان زهرآلود کرد که هر نفسی که کشیدی موجب رنج و مرگ شد، از حق نگذریم، این حقایق هولناک در محیط زندگی نیمه‌جه بورژوا - نیمه‌جه بوهمی پاریس امروز حضور آشکاری ندارند. بهترین دلیل آنکه مردمش دارند در بی‌خبری کیفشان را می‌برند، شراب قرمزشان را می‌خورند و به هر حزبی رأی می‌دهند که برای شام شبشان قول بیفتک بزرگتری می‌دهد. پس آسان است که مثل هر پدرومادری، یا مثل هر جوجه رفتارشناسی یا هر جوجه روانکاو، یا مثل هر قدرتی که سخت مواظب ادامه نظم موجود است، رنج او را نوعی مرض تخیلی ناشی از خودپسندی بخوانیم، یا عدم مشارکتش را نشانه‌ئی از تبلی عمدی بدانیم، و بگوئیم که انزوای او نه ناشی از شرایط که ناشی از انتخاب آگاهانه و عامدانه است، و زندگی صرفاً مایه دردسر دیگران شده است. «عروج» اگرچه داستان يك پیشرفت فکری را حکایت می‌کند، چنین پیشرفتی را مطلقاً از تماشاگر خود انتظار ندارد، و به آن محتاج نیست. اما «شاید شیطان» دقیقاً طالب این پیشرفت روحانی از جانب تماشاگر است، و بدون آن نمی‌تواند پیامش را برساند. پیشرفت از تنفر، به توجه، به علاقه، به تحسین، و بالاخره به ستایش بی‌قید و شرط.

تماشای «عروج» تماشای يك نمایش پرشکوه درباره عظمت روح انسان است. تماشای «شاید شیطان» يك تجربه قوی و غنی معنوی و درونی است.

اگر پایان فیلم لاریسا شپیتکو، علی‌رغم همه خویشتن‌داریهای تحسین‌انگیز کارگردان، جنبه حماسی انکارکردنی دارد، پایان فیلم برسون چیزی جز تردید عرضه نمی‌کند - اگر نابودی جسمانی قهرمان «عروج» بمفهوم شکست بالمآل نیروهای شر و پیروزی زندگی است که از طریق شهادت يك بازخردار شرف و تشخص انسانی بدست می‌آید، مرگ خودخواسته قهرمان برسون مقدمه میلیون‌ها مرگ ناخودخواسته است که بدنبالش خواهند آمد.

وبالاخره، اگر فیلم «عروج» در آخرین تحلیل این را می‌رساند که راز ماندگاری يك ملت در عظمت و قدرت روحی افراد آن ملت نهفته است، مفاهیم فیلم برسون از مرزهای قومی و ملی فراتر می‌رود، و جنبه همه‌گیر و کائناتی دارد. محیط فیلم، که محیط يك زندگی پاریسی است، این حقیقت را نمی‌پوشاند که بحث واقعی بر سر يك جامعه جهانی است که در راه فساد تا آنجا پیش رفته که حتی خلوص طبیعت را از آن گرفته است.

«شاید شیطان»، در آخرین کلام، صحبت از سیاره‌ئی می‌کند که در آن حیات هنوز وجود دارد، اما در آن زندگی دیگر به زحمتش نمی‌ارزد.

نمایی از فیلم «شاید شیطان»

«روبر برسون»
کارگردان «شاید شیطان»

«دوناتاس بانیونیس» در ۲۸ آوریل ۱۹۴۴ در «کوناس» واقع در لیتوانی شوروی متولد شد. او در دانشکده هنرهای دراماتیک «پانهوزیس» به تحصیل پرداخت و پس از فارغ التحصیل شدن به گروه تئاتری دانشکده پیوست. او در این گروه تئاتری به ایفای نقش‌های موفق در نمایشنامه‌های آرتور میلر، شکسپیر و ایسن پرداخت. در سال ۱۹۶۵ «ویناتاس» زالاکیاویسیوس» کارگردان مشهور از او دعوت کرد تا در فیلم بازی کند.

بانیونیس در سال ۱۹۶۶ با ایفای نقش «وایتکوس» کشاورز در فیلم «هیچ‌کس نمیخواست بمیرد» به اولین موفقیت جهانی خود دست یافت. او بخاطر ایفای این نقش جایزه بهترین هنرپیشه را از جشنواره «کارلووی واری» دریافت کرد. در سال ۱۹۷۱ «بانیونیس» نقش «گوبا» نقاش بزرگ اسپانیایی را در فیلمی به همین نام بازی کرد که کارگردانی آن را «کنراد ولف» به عهده داشت. و امسال در فیلم «بتهوون» روزهای يك زندگي نقش این آهنگساز بزرگ را زنده کرد. فیلم‌های دیگر او عبارتند از: آدم می‌خواهد يك مرد باشد (۱۹۶۰)، خاطرات يك روز (۱۹۶۴) - ماجراهای اتومبیل (۱۹۶۶)، سازه کوچولو (۱۹۶۷)، زندگی و عروج جوراس براتشیک (۱۹۶۸)، فصل مرگبار (۱۹۶۸)، چادر قرمز (۱۹۷۰)، شاه‌لیبر (۱۹۷۱)، فرمانده زیردریایی لاکي پايك (۱۹۷۳)، سولاریس (۱۹۷۳)، مکاشفات (۱۹۷۴)، پرواز آقای مک‌انیلی (۱۹۷۵).

گفت‌وگویی با دکتر

«کارل - هاینز کوهلر»

مدیر دپارتمان موسیقی در

کتابخانه ملی برلین

درباره‌ی فیلم

بتهوون -

روزهای

يك زندگي

عنوان این فیلم که «بتهوون - روزهای يك زندگي» است سئوالی را در مورد صحت وقایع، شرایط و اشخاصی که روی پرده نشان داده میشوند مطرح میکند. شما در حال حاضر سرگرم تدوین جزواتی هستید که حاوی مکالمات «لودویگ وان بتهوون» است و جهان موسیقی برای شما بعنوان يك بتهوون‌شناس ارزنده احترام فراوانی قائل است. شما بعنوان يك مشاور علمی در ساختن این فیلم همکاری کرده‌اید. همکاری شما با کارگردان این فیلم چگونه صورت گرفت؟

این همکاری کاملاً خوب بود و حدس می‌زنم که با موفقیت نیز همراه بوده باشد. اگر مقصود «هورست سیمان» را درست فهمیده باشم، هدف این نبود که يك فیلم بلند درباره زندگی بتهوون ساخته شود و تمام جزئیات تاریخی دقیقاً رعایت گردد بلکه منظور این بود که جنبه‌های اصلی شخصیت بتهوون در عصر خودش نشان داده شود.

عبارت دیگر، همه‌چیز دقیقاً باین صورت روی نداده است، بلکه میتوانست روی داده باشد. این قضیه مرا به یاد گفته‌ی معروف «جوزپه وردی» می‌اندازد که «تقلید واقعیت خوب است، حتی بسیار خوب است، ولی اختراع کردن آن بهتر است، هزار بار بهتر است!» این همان مشکل قدیمی است: «حقیقت تاریخی» از يك طرف و «حقیقت هنری» از طرف دیگر.

(گرچه در يك زمینه کاملاً متفاوت): «اگر بتهوون و عصر او را توصیف نمیکنید، فقط میتوانی بتهوون را طی عصر او توصیف کنید.» ولی اجازه بدهید به نکته‌ی اصلی برگردیم: آیا فکر نمیکنید که موسیقی بتهوون که در این فیلم چیزی غیر از يك زمینه نیست خطرناک باشد؟ شاید حتی کوتاه‌تر هم شده باشد؟ فکر نمیکنم که بتوان به يك آهنگساز ضربه‌ای شدیدتر از این زد، بخصوص اگر کلمات او را بخاطر بیاورید: «موسیقی باید روح انسان را شعله‌ور سازد.»

این خطر در تمام فیلم‌های موسیقایی وجود دارد و منتقدان هم مثل تماشاگران عادی مطمئناً خوراکی رای بحث و گفتگو خواهند یافت. در این مورد من به برخورد جوانان یاغی با پلیس «مترنیک» میان‌دیشم و «هورست سیمان» که مسئولیت انتخاب و داخل کردن موسیقی را به عهده داشت يك «پاساژ» از سفوفی شماره پنج را در این سکانس بکار برد. موسیقی همیشه وظیفه‌ای دارد.

البته این وظایف جالب توجه و مشکل هستند، بخصوص اگر در نظر بگیریم که موسیقی بتهوون مشخصات بسیار شخصی دارد. تمام چیزهایی که در این مصاحبه مورد بحث قرار گرفت فقط دو جنبه داشت ولی فیلم جنبه‌های بسیار بیشتری دارد. گفتگو از : هرمان بورتر

دقیقاً همین‌طور است. چیزی که برای من، بعنوان يك مشاور، اهمیت داشت این بود که این دو موضوع باهم مطابقت داشته باشند. اغلب، این موضوع به چیزهایی مربوط میشود که غیر قابل اهمیت بنظر میرسیدند. ولی بسیاری از جزئیات روزانه درست هستند. وقتی که «هورست سیمان» در کتابخانه‌ی ملی (که دستنوشته‌ها و دفترهای حاوی مکالمات بتهوون در آنجا نگهداری میشود) به ملاقات من آمد در تقویم بتهوون این یادداشت را پیدا کرد «امروز من شش‌پوند کره به خانم خانه‌دار دادم». این نقطه‌ی آغاز فصلی شد که میتوان با کمک مدارک آن را اثبات کرد. فصلی که «بتهوون» بعنوان میزبان به دوستانش سوپ میدهد نیز چنین حالتی دارد. این فصل هم تاحدودی صحت دارد. البته این جزئیات يك ارتباط اصولی دارند. فیلم واقعیت و شعر را در يك کل هنری ترکیب میکند. طی این دوره - فیلم به سال‌های بین ۱۸۱۳ و ۱۸۱۹ می‌پردازد - فیلم با استفاده از وقایعی که گذشته است وقایع آینده را پیش‌بینی میکند. بخصوص فصلی که «بتهوون» موفق میشود برادرزاده‌اش را از زندان پلیس «مترنیک» آزاد کند. در واقع این امر چندسال دیرتر روی میدهد و علت آن يك چیز دیگر بود، ولی شرایط مکانی و حال و هوای مکانی درست هستند... - يك موسیقی‌شناس مشهور زمانی چنین گفت

فيلمهای امروز

فيلمهای برنده ايراني

در جشنواره بين المللی فيلمهای ۸ ميليمتری فرانسه، دو فيلم از ساختههای نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موفق بدريافت جايزه شدند.

جايزه اول برای فيلم «من حرفی برای گفتن دارم» و جايزه دوم به فيلم «عامل» داده شد. فيلم «من حرفی برای گفتن دارم» از کتابی بعنوان «من حرفی دارم که فقط شما بچها باور می کنید» نوشته «احمد رضا احمدی» با برداشت و کارگردانی «محمد علی طالبی» در سال ۲۵۳۵ تهیه شده است.

جايزه سوم جشنواره نیز به فيلم «عامل» با فیلمنامه و کارگردانی «مهدی حکاک» از کتابخانه شماره یک شهرستان اهواز داده شد. این فيلم در سال ۲۵۳۵ نیز در جشنواره شیکاگو موفق بدريافت ديپلم شايستگی نائل آمده است.

ششمین جشنواره جهانی فیلم تهران

از راديو ۲

از آغاز جشنواره، بخشی از برنامههای عصر راديو ۲ به انعکاس رویدادهای ششمین جشنواره جهانی فیلم تهران اختصاص یافته است. در این برنامه با میهمانان، برگزارکنندگان، هیئت انتخاب فیلم، هیئت داوران، تماشاگران، هنرپیشهها و کارگردانهای فيلم گفتگوهای می شود و همراه آن موزیک متن فیلمهای مهم جشنواره پخش می گردد و خلاصه ای از موضوع فیلمها داده می شود.

این برنامه تا پایان جشنواره، هر روز از ساعت پنج و سی تا شش بعد از ظهر از راديو ۲ پخش می شود. تهیه کننده و مجری این برنامه «جمشید گرگین» است.

فيلمهای جشنواره تهران

دروزرارت فرهنگ و هنر

ترتیبی داده شده است که کارمندان «وزارت فرهنگ و هنر» برخی از فیلمهای جشنواره را با ارائه کارت شناسائی در سالن نمایش وزارت فرهنگ و هنر تماشا کنند.

سينما دياموند (مسابقه)

سينما راديو سیتی

ساعت : ۱۶ (تکرار جشنواره جشنوارهها)

چالش (اکهارد مونک)

ساعت : ۱۰ و ۲۲ خوابهای گلگون (دوشان هاناک)

ساعت : ۱۹ (يان تروئل)

ساعت : ۱۳ و ۱۹ لودويک (يرزی کالينا)

ساعت : ۱۳ و ۱۹ گزارش (عباس کيارستمی)

عروج (لاریسا شپینکو)

سينما دياموند

(جشنواره جشنوارهها)

سينما راديو سیتی

ساعت : ۱۳ (تکرار سينما چشم و گوش دارد)

ساعت : ۱۶ قصه تابستان (دان پیتا)

ساعت : ۲۲ (تهوون - روزهای يك زندگی (هورست سیمان))

ساعت : ۲۲ وقت بلوغ (سهراب شهید ثالث)

سينما دياموند

(سينما چشم و گوش دارد)

(یادی از فیلمهای موزیکال آمریکائی)

ساعت : ۱۰

ساعت : ۱۰ هالیوود، پای میز محاکمه (دیوید هلپرن جونیور)

ساعت : ۱۶

ساعت : ۱۶ همه چیز آزاد است (لوئیس مایلتون)

سينما پارامونت

(تکرار مسابقه)

سينما سینه موند

ساعت : ۱۳ و ۱۹ ضربه محکم (خارج از مسابقه)

ساعت : ۱۶ و ۲۲ کارگردان : جورج روی هیل

ساعت : ۱۳ و ۱۹ شقایق سوزان (هوشنگ شفتی)

ساعت : ۱۶ و ۲۲ زندگی يك شب (رایین لمان)

ساعت : ۱۳ و ۱۹ رگبار (بهرام بیضائی)

ساعت : ۱۶ و ۲۲ پسران (نیلس مالروس)

سينما سینه موند

ساعت : ۲۲ (بزرگداشت کینگ ویدور)

سينما پارامونت

(بزرگداشت کینگ ویدور)

ساعت : ۲۲ (بزرگداشت کینگ ویدور)

ساعت : ۱۰ هاله لویا (۱۹۲۹)

اهل نمایش (۱۹۲۸)

فیلم‌هاییکه امروز می بینیم

سینما دیاموند (ساعت ۱۶ - مسابقه)

خوابهای گلگون

چکسلواکی :

کارگردان : دوشان هاناك

فیلمنامه : د. هاناك، دوشان دوشك

فیلمبردار : دودوشیمونچيچ

موسیقی متن : پیترهاپکا

بازیگران : یوراج نووتا، ایوا بیتووا، یوزف هلینوماز، ماریا موتلواوا

رنگی - ۳۵ میلیمتری - ۱۰۰ دقیقه

قهرمانان این ماجرا «یاکوب» و «یولانکا» هستند. «یاکوب» هیجده ساله است و کار توزیع نامه‌های دهکده را به‌عهده دارد. «یولانکا» در اردوی کولی‌ها زندگی می‌کند و از نظر او «یاکوب» مظهر دنیائی است که او آرزوی پیوستن به آن را دارد. «یولانکا» دختر خیال‌پردازی است و در کنار «یاکوب» هر معجزه‌ای در نظر او ممکن می‌نماید. آندو با تمام اشتباهکاری‌ها، شادی‌ها و زیبایی‌های جوانی آغوش بسوی زندگی می‌گشایند ولی قراردادهای اجتماعی عشق آندو را محکوم کرده است. «یولانکا» به قصد در پیش گرفتن حرفه دوزندگی، دهکده را ترك می‌کند و «یاکوب» با جیب‌های پراز اسکناس به‌دنبال او می‌رود. برای مدتی آندو خوشحال هستند تا آنکه «یاکوب» دستگیر می‌شود. چندی بعد آندو زندگی مشترکشان را در اطاق محقری در شهر از سر می‌گیرند ولی «یولانکا» که رویای زندگی درخشان و پرهیجانی درس دارد، «یاکوب» را ترك می‌کند. فیلم با صحنه عروسی شاد و پرسروصدای «یولانکا» در اردوی کولی‌ها به‌پایان می‌رسد.

سینما دیاموند (ساعت ۱۹ - مسابقه)

گزارش

ایران :

کارگردان : عباس کیارستمی

تهیه‌کننده : بهمن فرمان‌آرا

فیلمنامه : عباس کیارستمی

فیلمبردار : علیرضا زرین‌دست

هنرپیشگان : شهره آغداشلو، کورش افشار، مصطفی تازی

۳۵ میلیمتری - رنگی - ۱۱۲ دقیقه

«محمد فیروز کوهی» ممیز مالیاتی است. در اداره‌اش صحبت از يك پرونده مالیاتی قدیمی است که به‌جریان افتاده است و از «فیروز کوهی» به‌عنوان کسی که قصد اخاذی‌داشته، شکایت شده است، «فیروز کوهی» به‌مین لحاظ از اداره رانده می‌شود.

«فیروز کوهی» به‌دنبال يك مشاخره شدید با همسرش، خانه را ترك می‌کند و وقتی دوباره به‌آن‌جا برمی‌گردد متوجه می‌شود که همسرش مقدار زیادی قرص خواب‌آور خورده و حالش وخیم است. او همسرش را با عجله به بیمارستان می‌رساند و فردا صبح وقتی درمی‌یابد که همسرش زنده خواهد ماند، او را به‌سوی آینده‌ای نامعلوم ترك می‌کند...

قصه تابستان

سینما دیاموند (ساعت ۱۳ - جشنواره جشنواره هل)

رومانی :

کارگردان : دان پیتا

فیلمنامه : مینیا گنورگیو

فیلمبردار : نیکلای مارچینیانو

موسیقی متن : آدریان انیسکو

بازیگران : ویکتور ربنگیوک ، الیزا پترچسکو ، واسیل نیتولسکو ، کاتالینا پینتیلی

رنگی - ۳۵ میلیمتری - ۱۲۴ دقیقه

دکتر «ماتئی دامیان» پس از اتمام تحصیلاتش در ایتالیا برمی گردد و مادرش را در بستر مرگ می یابد. آخرین خواهش مادر از «ماتئی» اینست که بدهی دائی اش «دینومورگولت» - که خرج تحصیل «ماتئی» را پرداخته بود - و دختر «مورگولت تینکوتا» را بپردازد ، و با «ساساکومانستیانو» - که پس از مرگ پدرش نزد عمویش «مورگولت» ، زندگی می کند ، آشنا شود و احتمالاً با او ازدواج کند .

«ماتئی» بتدریج با وضع آشفته املاک «کومانستیانو» که زارعین آن بخاطر بیداد مباشر املاک «افتیمیو» و همسرش «آگلایا» آماده شورش شده اند ، آشنا می گردد . «تاناسه سوتیرسکو» یک زمین دار دیگر که سه هزار سکه طلا به «مورگولت» قرض داده است ، «تینکوتا» را به همسری می طلبد . «مورگولت» که «تاناسه» را همسر مناسبی برای دخترش نمی داند و از طرفی هنوز امیدوار است که بتواند بدهی هایش را بپردازد ، در دادن جواب نهائی درنگ می کند . «تاناسه» با «آگلایا» رابطه ای پنهانی دارد و در یکی از ملاقات هایش با او ، متوجه می شود که «تینکوتا» عاشق «میهای» برادر «ساساکومانستیانو» شده است . وقتی «میهای» برای ادامه تحصیل به پاریس می رود ، «تاناسه» با «تینکوتا» عروسی می کند . زندگی در خانه «تاناسه» برای «تینکوتا» به صورت کابوس وحشتناکی درآمده است و حتی تولد یک دختر هم نمی تواند چیزی از وحشت و شکنجه آن بکاهد . «تاناسه» بتدریج نفوذ اجتماعی و سیاسی زیادی بدست می آورد و موفق می گردد شکایات روستائیان را که از آنها بهره برداری می کند ، بی اثر بگذارد . «تینکو» که دیگر تحمل سختی های زندگی در خانه «تاناسه» را ندارد خودکشی می کند و «مورگولت» برای رهایی از چنگ «تاناسه» به خانه قدیمی اش می گریزد . «تاناسه» به دنبال «مورگولت» می رود ولی گرفتار روستائیان می شود و به قتل می رسد .

لودویک

سینما دیاموند (ساعت ۱۹ - مسابقه)

لهستان :

کارگردان : یژی کالینا

تهیه کننده : فیلم پلسکی

فیلمنامه : یژی کالینا

فیلمبردار : یان تکاچیک

رنگی - ۳۵ میلی متری - ۸ دقیقه

یک صندلی عتیقه تسلیم علاقه شدیدش به بازگشت به طبیعت می گردد و به جنگل می گریزد . در جنگل صندلی قسمتی از یک درخت می شود . ولی متأسفانه درخت مزبور بزودی قطع می گردد و تکه چوب ناشاد دوباره به صورت یک صندلی در آورده می شود .

وقت بلوغ

سینما دیاموند (ساعت ۲۲ - جشنواره جشنواره ها)

آلمان (جمهوری فدرال) :

کارگردان : سهراب شهید ثالث

فیلمنامه : سهراب شهید ثالث ، هلگه هوزر

فیلمبردار : رامین مولائی

هنرپیشگان : اوامانهارت ، مایک هنینگ ، اوالیسا ، چارلز هانس ووگت

سیاه و سفید - ۳۵ میلیمتری - ۱۰۶ دقیقه

«وقت بلوغ» مطالعه ای است در تحولات روانی پسری که تنها با مادری که بیشتر شبها بسرکار می رود ، زندگی می کند . او که در آرزوی داشتن یک دوچرخه است ، خریدهای زن نابینائی را که در همسایگی آنها زندگی می کند ، انجام می دهد و گاهی مختصری از پول پیرزن را بچیب می زند . در مدرسه او با کسی رابطه نزدیکی ندارد ، چرا که همه به او به عنوان یک دزد مظنون هستند . سرانجام وقتی پسرک متوجه می شود مادرش یک روسپی است ، رابطه اش با او هم قطع می شود .

سینما دیاموند (ساعت ۱۰ - سینما چشم و گوش دارد)

هالیوود ، پای میز محاکمه

ایالات متحده آمریکا :

کارگردان : دیوید هیلپرن (پسر)

تهیه کننده : جیمز گوتمن

فیلمنامه : آرنی رایزمن

فیلمبردار : باری آبرامس

بازیگران : والتر برنشتاین ، گاری کوپر ، ادوارد دیمیتریک ، جوزف مک کارتی ، لوئیس . بی .

مایر ، مارتین ریت ، رابرت تیلور ، دالتون ترومبو .

گوینده : جان هوستون

رنگی و سیاه و سفید - ۱۶ میلی متری - ۱۰۵ دقیقه

این فیلم مستند بلند تصویری است از هالیوود و آمریکا در سالهای لیست سیاه و سناتور «جوزف مک کارتی» - سالهایی که بین آمریکا و هالیوود شکاف عمیقی ایجاد کرد. سازندگان فیلم بیش از یک سال وقت صرف تهیه فیلمهای مستند موجود در آرشیوها و انجام مصاحبه با کسانی که به نحوی در فعالیت های این دوران دست داشتند یا نامشان در فهرست سیاه بود، کردند و نتیجه کارشان یک بازسازی تاریخی دراماتیک است از سالهایی که آمریکا و هالیوود ترجیح می دهند بیاد نداشته باشند .

سینما دیاموند (ساعت ۱۶ - مسابقه)

چالش

آلمان (جمهوری فدرال) :

کارگردان : اکهارد مونک

تهیه کننده : ساراهوگر

فیلمبرداران : هورست ناگل ، مایکل فون توپین

موسیقی متن : اینگفرید هوفمن

رنگی - ۳۵ میلی متری - ۴۳ دقیقه

این فیلم با تأکید بر جدی بودن مسائلی که افزایش سریع جمعیت ، مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی و گسترش بیقاعده مناطق شهری به وجود آورده است ، از همه انسانها و ملتها دعوت می کند ، در مبارزه ای برای رفع این مشکلات در پیش است ، دست به دست هم دهند .

cinema 6

(No. 2)

The Bulletin of the Sixth Tehran International Film Festival

Secretary to the Council of Writers:

Jamal Omid

English Editor:

Nahid Bayat

Assistant Editor:

Hassan

Zahedi

Production Manager:

Derakhshandeh Zaïmi

Assistant Secretary:

Jamshid

Eramian

Designers:

Ali Khosravi, Mathew

Robinson,

Mohammad

Reza Abol-

hassani

Tel: 304944 - 311251

NOTICE

FOR PLACING ADVERTISEMENTS IN THIS BULLETIN, CONTACT THE PRESS CENTRE, TELEPHONE NO.

659281

بها : ۱۵ ریال

سینما ۶

نشریه روزانه

ششمین جشنواره جهانی فیلم تهران

« شماره ۲ »

دبیر شورای نویسندگان : جمال امید

دبیر قسمت انگلیسی : ناهید بیات

با همکاری : حسن زاهدی

مدیر فنی : درخشنده زعیبی

دستیار دبیر شورای نویسندگان : جمشید ارمیان

طراحان : علی خسروی ، ماتیو رایبسون ،

محمدرضا ابوالحسنی

تلفن ۳۱۱۲۵۱ - ۳۰۴۹۴۴

چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر

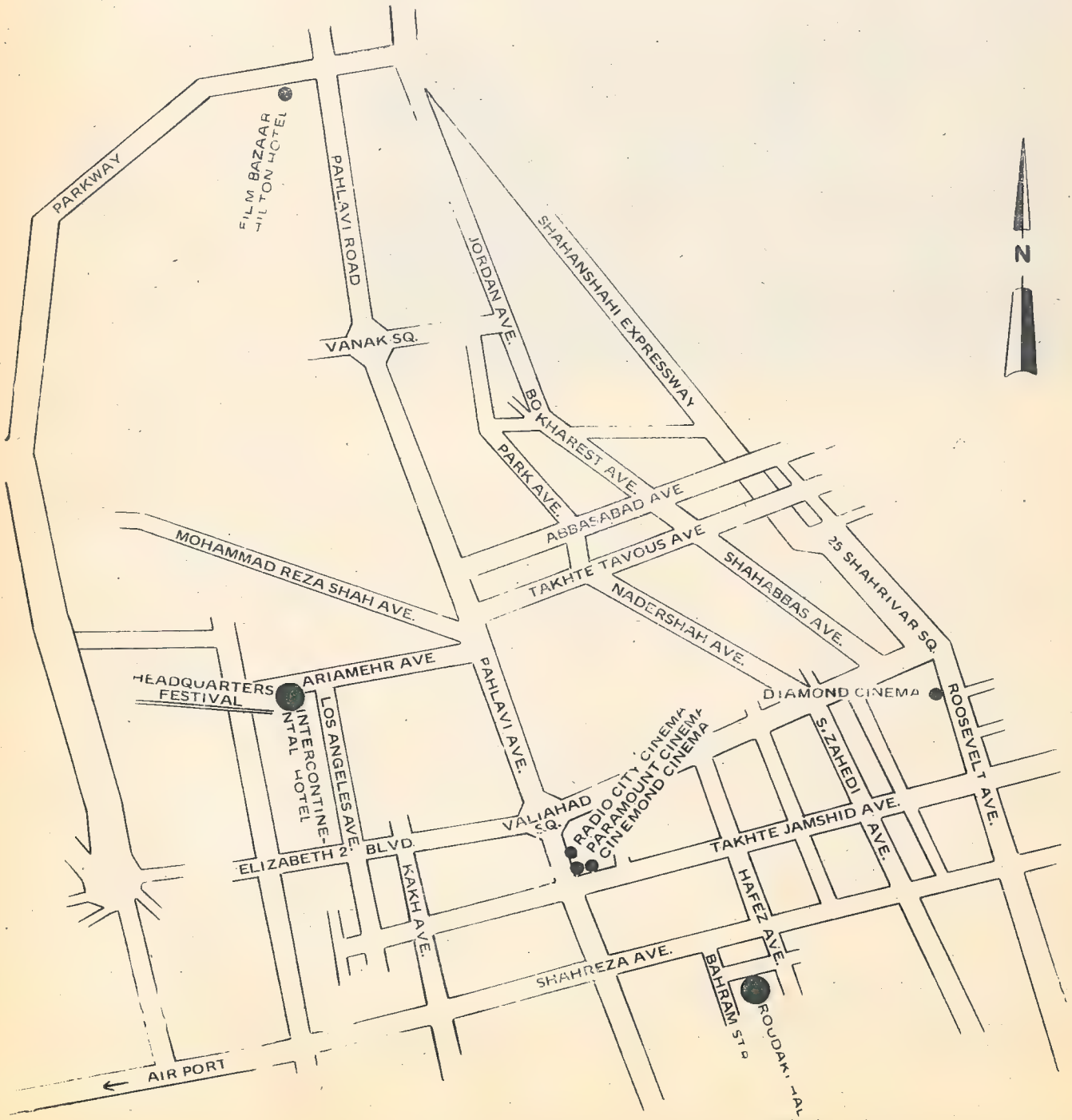
FESTIVAL GUIDE FOR VISITORS

To make things even easier for the bewildered festival guests in Tehran traffic we have re-published our map the right way round — so now you won't have to hold it up to the rear vision mirror to know where you are going. Our apologies.

One of the first things visitors to Tehran will find out is that the city is full - but full - of traffic. It's something to be seriously borne in mind whenever you're thinking of going anywhere. Even short journeys can take a lot longer than you would imagine.

The festival organisers have arranged for regular services between hotels, cinemas and the film bazaar, but to get detailed information guests are requested to refer to the festival transport desk at the hotel where they are staying.

Whatever, please do remember to leave plenty of time to arrive at your destination.

BEST FEMALE FILM FIGHT SINCE 'DESTROY RIDES AGAIN'

FILM GUIDE

THURSDAY, NOVEMBER 17, 1977

(Short films in brackets)

from Auroroa's Wedding and Swan Lake and scenes from other well-known works.

Baryshnikov is a newcomer to films but has already established himself as the world's second most famous male dancer. There are ballet lovers who would say his technique should deservedly place him above Nureyev.

He says he likes to go into anything to do with dance deeply. "Now I try movies; one can never learn enough."

As for the very attractive Leslie Browne she's just 19 and "The Turning Point" could well prove to be just that for her. It's a debut which almost warrants making a film about in its own right.

Leslie got to play Emilia, around whose role the whole plot revolves, because she stood in for another dancer who was ill in rehearsals, and finally had to give up the part at the last minute.

Ross re-cast her partly on the say-so of his wife Nora, who worked with him on the set as Executive Producer. Nora was herself a much-feted dramatic dancer.

As a couple the experienced Baryshnikov and young Leslie complement each other nicely on the ballet front. The critics have yet to have their say about their acting abilities.

When the reviews appear in the American press tomorrow though the chances are they will make a more searching assessment of the way MacLaine and Bancroft come across in their more crucial roles.

They've already been credited with putting together the best female fight scene since "Destroy Rides Again". That almost recommends the movie to cinemagoers in its own right.

* In tomorrow's Festival Bulletin Shirley MacLaine and Anne Bancroft talk about their roles in "The Turning Point".

DIAMOND CINEMA: Cinema Has Eyes and Ears

10 am: Hollywood On Trial

Festival of Festivals

1 pm: A Summer Tale
10 pm: Time of Maturity

Competition:

4 pm: (Challenge) Pink Dreams
7 pm: (Ludwick) Report

PARAMOUNT CINEMA: Hommage to King Vidor

10 am: Hallelujah

Competition:

1 & 7 pm: Slapshot (Hors Concours)
4 & 10 pm: (Night Life) Boys

RADIOCITY CINEMA: Festival of Festivals

10 am & 10 pm: Bang
1 & 7 pm: The Ascent

Cinema Has Eyes and Ears

4 pm: Beethoven — Days of a Life

CINEMONDE CINEMA: A Tribute To American Musicals

10 am: Gold Diggers of Broadway
4 pm: Anything Goes

Iranian Films and International Festivals

1 & 7 pm: (Burning Poppies) Downpour

Hommage to King Vidor

10 pm: Show People

AN EXPLORATION OF LIFE'S CHOICES AND HOW WE LIVE UP TO THEM

By Mike Donkin

Take two women — friends and rivals in a competitive world. Force one to give up her career to marry while the other carries on to success.

Make the setting the colourful one of international ballet. Then put the clock forward 20 years.

That's very basically the formula Director Herbert Ross has worked on in "The Turning Point", which has its world premiere in New York today at the same time as helping to open the Sixth International Film Festival in Tehran.

Ross, who also co-produces with Arthur Laurent, has the benefit of two very special performers to give the new 20th Century Fox movie a commercial edge: Shirley MacLaine and Anne Bancroft are a box-office guarantee.

"When people ask me about "The Turning Point" the first thing I tell them is that it really isn't about the ballet," Ross says.

"Some of it takes place at the ballet, and we use the background. But it's mainly about decent people who value other people."

A summary of the storyline seems to bear those statements out. It's heady emotional stuff which one's tempted to think might make gripping reading in a women's magazine.

Shirley MacLaine is Deedee, a character who 20 years before had been a successful ballet dancer with an American company. She renounced her career to marry a young male dancer who made her pregnant, and so missed getting a leading role in a major production.

The part went instead to her friend Emma, played by Anne Bancroft. Emma went on to become a famous prima ballerina. She had affairs but never married.

That's when the clock goes forward, and the film begins. Deedee's teenage daughter has followed in her mother's thwarted footsteps and studied and trained as a dancer. She shows so much talent that she's chosen to join the company of which Emma is the star.

It all builds up to a big confrontation scene as the two former rivals meet in a bar on the night the daughter, makes the grade in a new ballet. Old wounds are re-opened as Deedee talks about what might have been for her.

A few fresh wounds are risked too as the women's argument develops from accusation into a no-holds-barred brawl, although in the end they make their peace.

Ross expounds, "You see the film explores the choices we make in life, at the turning points, and how we live with those choices.

"Because it is a thoughtfully written work it applies to all the characters, not just the lead. For instance Tom Skerritt, who plays Wayne, Deedee's husband, he's

made a choice too.

"He looked into the mirror one day and said, 'I'm not going to be a great dancer'. So with Deedee he chose to give up his career to settle down to running a dance school in the sticks."

Ross calls that a civilised decision, and suggests that "The Turning Point" is a civilised film. If there isn't still an audience for that sort of fare then we're all in trouble, he says.

"We think we live in such a sophisticated age that only new cheap thrills will grab us. That's not true."

Although Ross describes the ballet sequences as a background there are moments when they all but steal the show. A gala performance takes place in the context of the story.

The American Ballet Theatre do the dancing, led of course by Leslie Browne as the fledgling ballerina Emilia and Russian dancer Mikhail Baryshnikov as Yuri, the male principal she falls in love with.

The material includes the pas de deux

MALMROS INTERVIEW

is the son of his real screen mother.

"It was extraordinary, I cast the mother and was looking around desperately for the right child to play Ole. Someone just happened to mention to me that I might consider keeping it in the family."

As a rule Malmros is not enamoured of children in films: He thinks they're self-conscious and too often inclined to over-act. He worked hard to break down the reserve of his own young performers.

"You'll see that very often only one of the youngsters is on camera at a time. That's because he's not acting with the other one but with me. I'm talking him into the reactions I want."

The film is very Scandinavian in its mood. Feelings are studied to the point of melancholy. One wonders if it has commercial prospects.

Malmros allows himself to smile. Not only has "Boys" taken an award as the Best Danish Film of the Year already, but it has proved a big box-office draw.

And outside Denmark the signs are that it might also be well received internationally. If it follows the pattern of its director's only previous effort there should be no problems.

"Lars Ole, 5 C" treated a similar schoolboy theme and went round many of the world's top festivals. It took three prizes in the 1973 Tehran Festival of Children's Films. And all that after Malmros, an out-and-out amateur, financed it out of his own pocket.

"I don't know whether I'll be so successful in Tehran this time round. I'm not familiar with more than one or two of the other competition entries," he said.

"But it's nice to have the Danish flag flying in international cinema. We've been in the shadow of the Swedish filmmakers in the past, now there is some useful work being done."

Tangible evidence to support this patriotic optimism comes in the shape of the Danish Film Institute. And the institute has already returned the compliment in the best possible way.

They helped support the making of "Boys", so Malmros didn't have to gamble again.

By Mike Donkin

GUTMAN SHAKES HOLLYWOOD OUT OF ITS TORPOR

By Raju Nagarajan

In 1947 Hollywood was in Turmoil. The United States Congress had dispatched the House Un-American Activities Committee to Los Angeles to investigate the "infiltration" of Communism into the motion picture industry.

The result: scores of film personalities were blacklisted and thrown out of jobs overnight for their alleged connivance with the "enemy" behind the Iron Curtain. There was much resentment throughout the U.S. as the top Hollywood heads rolled out of the limelight. But protest was drowned in the McCarthy purge that swept over America.

Over the years the public forgot about the blacklist — until two young men, James Gutman and David Helpern Jr., came out with "Hollywood on Trial", a two-hour long documentary on the sordid episodes of the 1930's, '40's and '50's. It electrified Hollywood. The victims welcomed it and others kept a low profile in Hollywood circles. But the film has had a refreshing effect on the American cinema world. It was nominated for an Academy award last year.

Producer Gutman and his wife, Deborah Cooper have arrived for the Tehran festival. Talking to them it was apparent that they were deeply interested in what was happening in the U.S. film industry.

Gutman said, "We show how the movie industry shifted (its policy) after the war." He was referring to the same top studios which abruptly changed sides by taking an anti-communist attitude during the post-war years.

"Hollywood on Trial" deals mainly with the ten most prominent film personalities who were blacklisted — Dalton Trumbo, Lester Cole, Ring Lardner Jr., Edward Dmytryk, Alvah Bessie, Albert Maltz, Herbert Biberman and Adrian Scott.

Some of them are now dead, but the film-makers managed to shoot interviews with six of the original ten.

The story is set around the Un-American Activities Committee hearings and the hostility and anger it generated. Old newsreels from the archives have been dusted off. Thus the film is partly in

James Gutman

black and white and partly in colour.

Gutman says the film is "a history lesson in a way" that exposes the dangers of repression and witchhunting that exist, to some extent, even today. While he admits that today the atmosphere in Hollywood is more open — "Take the case of Jane Fonda's campaign against the Vietnam War," says Miss Cooper intervening — the unions are still struggling against the powerful studios.

Gutman feels the film industry in the U.S. is "very vulnerable" to public pressure and is often the victim of politics. He went on to cite the Congress inquiries into sex and violence in today's cinema.

His dissatisfaction with existing situation is reflected in "Hollywood on Trial", which ends with a clear warning that blacklisting and other forms of arm twisting are still very much a part of the Hollywood scene.

It took over a year of research, interviews and compilation to produce the film. What has appealed to the Americans most perhaps is the fact that the film concentrates on the Hollywood Ten pleading the First Amendment at the hearings in the vain belief that they could not lose. The timing of the film's release — coming closely on the heels of the Watergate exposures — must have greatly contributed to its popularity.

Gutman has studied film-making and history and has worked on several films. In 1974 he made a documentary on the famous director Nicholas Ray ("Rebel without a Cause", "King of Kings", "55 Days in Peking" and others.)

Gutman has been offered a job to film a documentary on the German director, Erich von Stroheim. He is also planning a full-length murder mystery.

CELEBRITIES

FLOCK INTO

TEHRAN

In addition to the members of the International Jury, a host of celebrities and film entrepreneurs are descending on Tehran for the film festival. Among those who arrived over the past two days from many different parts of the world we can mention: James Gutman, producer of "Hollywood on Trial", Deborah Cooper from USA; Yvonne Lombad and Serner Hasken from the Swedish film "Bang"; our festival representative in USA Herb Lightman; famous French director Marcel Carné whose film "The Bible" is scheduled to be screened in the festival together with the producer Andre Tranche; the "Fox" representative in Italy Francisco Rodriguez; Hungarian director Peter Szasz whose film "On the Side Line" is entered in the competition; Danish director Nils Malmros whose "Boys" is also competing for a prize, and many more.

PRESS CONFERENCE INFORMATION

The first press conference of this year's festival will be held at 10:30 am Friday, at the Intercontinental Hotel. Facing journalists will be Iranian director Abbas Kia-Rostami whose film "Report" will be screened in the competition section at the Diamond Cinema this evening at 7 pm. Also on Friday Nils Malmros, director of "Boys", will be giving a press conference, at the same place at 12 noon.

MALMROS INTERVIEW

DELVING INTO THE BEGINNINGS OF GUILT

Director Nils Malmros describes "Boys", — showing today as one of the full-length entries in the Festival Competition — as a film about the beginnings of guilt.

But he says it's also about hiding in the dark and walking around in the water with rubber boots on.

Festival News

All these are childhood sensations and "Boys" is a film about one child growing up. The guilt factor is important, because it follows the central character, Ole, throughout.

The guilt begins when, as a five-year-old living a sheltered life at a hospital with his doctor father, he encounters an older cousin who comes to stay. Cousin Kresten is a little demon.

He introduces Ole to the world of smutty words and exploring each other's bottoms. But it all continues in a totally naive way until Ole's father catches the two carrying out an inpromptu strip-tease in the bathroom.

The guilt appears as this first screen phase of Ole's life closes. It catches up with him again when he's shown in high school days, making hard work of his first real relationship with a girl.

They don't do anything much, but the girl's father finds a button in her bed and identifies as Ole's. The couple's innocence is no prop to them in the show-down that follows.

By the time Ole is 23 he cannot seem to manage his sexual ventures without courting the added spice of a threat from authority. At the end of a night out with a friend he breaks into a nurses' residence to meet two girls, deliberately risking the wrath of the harridan head nurse.

Malmros and son.

It all sounds risqué stuff. And one's tempted to imagine that in the hands of a young Danish director — Malmros is 31 — the film might just be soft-porn parading as an arty offering.

In fact the whole of the action takes place with the use of a sparing single nude scene, and that involving Ole at age five. Malmros stresses it's all really about feelings.

"It's not in the least Erotic. On the contrary it's rather a shy film," he says.

"I have no children myself, and I haven't made any special study of children. But I do vividly recall my own childhood experiences.

"They weren't exactly the same as Ole's, but the guilt was certainly there in anything to do with sex. And I think that's the case for most boys."

There is very little dialogue in the film. Malmros relies on the reactions and natural expressiveness of his cast — adults and children.

His own cousin's small son plays the childhood 'devil's advocate' Kresten. Ole

A SERVICE TO HUMANITY

Our Daily Bread - 1934

ces war, like its hero, it is wounded but it survives, and it shows pain, which most Americans of that time had experienced.

Vidor, like his previous boss, Griffith, regarded himself as a thinker on film. He consistently took a moralistic tone in his scripts—in fact, when he signed with First National to set up his own studio in 1920, called “Vidor Village”, he marked the event with a ringing “Creed and Pledge” that promised service to humanity through his films. But Vidor had to wage a perpetual battle with the moguls on this issue and did not always win. Thus “the Jack Knife Man”, which followed soon had a relentless tone of realism and not the gay box office theme which First National wanted. In fact, Vidor even saved \$11,000 for the producers who latter did not exactly relish it. This incident had a major effect on Vidor’s attitude toward filmmaking and he gradually compromised his “creed and pledge” to produce “pragmatic” productions.

“The Crowd” and “Show People”, both 1928 productions, are the earliest Vidor films in the current Tehran festival and Vidor’s only silent movies on view. While “The Crowd” saw Vidor in one of his best forms, “Show People” was more or less thrust on him along with the famous mistress of newspaper baron William Randolph Hearst, Marion Davies. It failed.

It is said that if Vidor had made nothing but “The Crowd” he would still have achieved cinema immortality. The film also showed that Vidor was at least

30 to 40 years ahead of his time. Its simplicity of theme, its symbolism and expressionism, only caught the fancy of Hollywood directors in the 1960’s. “The Crowd” also has in its hero a “Mr Average”, the ordinary, nondescript man who is just another grain in the vast sand dune of humanity. This character is brought back by Vidor in a later film, “Our Daily Bread” (1934) and “An American Romance” (1944).

“Hallelujah” (1929), was Vidor’s first talkie and he adapted himself quite remarkably to “giving a voice to the devil”. An all black story, it showed the deep insight Vidor possessed of black life in the

American South. It also brought out, in vivid style and drama, Vidor’s obsession with Nature. The swamp scene in “Hallelujah” has been described as one of his most impressive sequences and throughout his career the director kept a close link between Man and Nature, whether in the swamp, the desert or the forest.

Vidor’s “Billy the Kid” (1930) is regarded as one of the finest early sound western. MGM in fact had shot it in 70 mm. to make an epic of it, but not many cinema halls in those days were equipped for 70 mm projection.

The 1930’s saw Vidor in a depression, although he averaged more than one film a year. Perhaps, it also symbolises the “Our Daily Bread”. It is the story of Great Depression, which was the theme of unemployed men and women fighting the Depression by collective farming. Vidor regards it as among his finest films being one of the themes of his “war, wheat and steel” trilogy.

“Stella Dallas”, which came three years after “Our Daily Bread”, is the story of a social climbing woman from the wrong of the tracks—a theme Vidor has consistently used in his heroine-based stories. “The Citadel” (1938) won an Academy nomination. Another Vidor achievement of the 1930’s that has gone unnoticed, is his direction of Judy Garland singing that famous “Somewhere Over the rainbow” in “The Wizard of Oz”. He had stood in for director Victor Fleming who had fallen ill.

Billy the Kid - 1930

Continued in tomorrow’s bulletin.

بزرگداشت
کینگ ویدور
King Vidor

DIRECTOR WHO MISSED
OUT ON 'GONE WITH THE WIND'

By Raju Nagarajan

If there is one Hollywood director who is known more by his films than by his name then it is King Vidor.

He was one of those early pioneers who started their careers when this century was still in its teens and the film industry in its infancy. Hollywood was no more than a bustling suburb of Los Angeles that everyone talked about but which exhibited none of the glamour it was to acquire in later years, when Vidor arrived there anonymous in 1915.

But when he announced his retirement 43 years later, after completing the epic story of "Solomon and Sheba", King Vidor had earned by his talent enough crowns of glory to make even King Solomon envy him.

The selection of 13 Vidor films for this year's Tehran International Film Festival is indeed a worthy homage to this gifted director. Vidor was one of those who made a smooth transition from the silent movie era into the talkies, and shone in both. His earliest productions, some of them completely lost to posterity, were short documentaries and comedies.

At first Vidor and his wife Florence—who became his leading lady on screen as well and acquired considerable fame of her own—had to struggle for survival in Hollywood. He was an extra and a writer under D. W. Griffith and gained enormous experience watching the great director at work. But Vidor's own opportunities came outside the big studios with a string of short films on subjects ranging from the beliefs of Christian Scientists to light ro-

Hallelujah - silent, 1929

matic comedies. Soon he found himself working for Metro Goldwyn Mayer. In fact, Vidor's MGM connection began from the time MGM was formed and it proved to be a long association:

Vidor directed many of the rising stars of his day—John Gilbert, Spencer Tracy, Robert Young, Douglas Fairbanks, Gregory Peck, Hedy Lamar, Jennifer Jones, Lillian Gish, Charlton Heston, Gary Cooper, James Stewart, Henry Fonda, Dorothy Lamour, Barbara Stanwyck. One can go on and on.

Maybe King Vidor would have been known much better to the outside world had he not passed a whole weekend trying to read Margaret Mitchell's "Gone With the Wind" when David O. Selznick offered him

the director's job. But, in the meantime, George Cuckor nudged Vidor out of the race and rocketed himself to immortality.

In fact, Vidor's "So Red the Rose" (1935) presaged GWTW in its Civil War plot, but it went almost unnoticed.

Vidor's first real success came with the 1926 production "The Big Parade". It was first attempt as a director on his own and over night it changed his status. It grossed over \$18 million. It portrayed the experiences of an average American soldier (John Gilbert) in combat. Although, when Vidor first got the assignment from MGM's Irving Thalberg it was supposed to be a "war" film, "The Big Parade" actually shows little of the big action of World War I. The film, rather, experien-

'WAIT A MINUTE FOLKS, YOU AIN'T HEARD NOTHIN' YET'

Clark Gable in "That's Entertainment".

Bing Crosby in "Anything Goes".

In Vitaphone, invented by Lee de Forest, Warners had happened on an invention which gave them a new and truly distinctive product. Times were hard financially in those early days of the film industry—the studio decided to gamble.

Just 50 years ago, in 1927, they released "The Jazz Singer," with a new star — Al Jolson.

"The Jazz Singer" gets a first-night screening in this year's Film Festival's tribute to American Musicals. It may strike audiences in Tehran as primitive, but it was certainly pioneering.

Basically it is a sentimental silent film, complete with titles like, "That I should live to see my baby again!" But it also contains the first snatch of screen dialogue.

Jolson, with his wonderful rolling eyes and hammy, show-biz manner comes out at one point with those immortal lines, "Wait a minute folks. You ain't heard nothin' yet!" Words which were to prove prophetic ...

A movie version of the gold-rush was on. Warners and the other big studios dug into their stocks of already completed silent films and hastily prepared sound

tracks.

Theme songs from some of these early efforts became best-sellers. "Ramona", "Diane" and "Charmaine" were more than names to conjure with. They sold thousands upon thousands of records and copies of sheet music.

Jolson himself topped the sales list with a number from his 1928 film "The Singing Fool". He sang "Sonny Boy" to his screen child little Jolie, and the record found its way into two million American homes in the first few months of release.

This new market clearly needed new stars to sustain it, they had to be able to talk and to sing. Theatres were scoured up and down the country. There was a positive exodus from Broadway.

Sophy Tucker, Fanny Brice and George Jessel were among the theatrical names who had brief film flings and left their mark without really adapting to the new medium.

But there were other more significant first appearances. Maurice Chevalier made his screen debut in 1929 in "Innocents of Paris", Rudy Vallee appeared in "The Vagabond Lover".

The only danger, in those halcyon days of the late Twenties, was that the musicals produced would wear their welcome thin by their sheer sameness. Revues and re-hashed stage shows were dished out in assembly-line fashion.

Just a few one-off originals, like MGM's "Broadway Melody" transcend their period.

"Broadway Melody" starred Bessie Love as a pretty young Vaudeville hopeful, and Charles King as a successful song-and-dance man. It won an Academy Award—the first musical to do so and grossed \$4 million at the box-office, all at about 35 cents a seat.

The success of this film, by a young producer Irving Thalberg, helped the musical hoof its way happily into the 1930's.

(To be continued tomorrow)

Mike Donkin

A TRIBUTE TO AMERICAN MUSICALS

Al Jolson in the "Jazz Singer".

THE BIRTH OF GIN AND JAZZ

The American Musical started out as a post-Depression form of expression substituting abstraction for realism ;or rather, presenting a lyrical surrealism which found substance in a sherbet of song and dance — and "Song and Dance" films they were called.

The ingredients were sets, colour, movement, gestures, rhythm, light, sound and music. The early pioneering efforts of Busby Berkely, aiming only at the creation of a "stage" universe, soon resulted in the mature works of set designers such as Vincent Minnelli, choreographers such as Stanley Donen and dancers like Gene Kelly, where the stage was completely integrated in the action, in the total "filmic" universe. In any anthology of the American Musical there are numerous sequences in which dancers' movements in space are accompanied by the dancing of the space surrounding them. By which I mean the virtuosity of camera movement, the most solid single proof of these films' cinematic value, if such a term is still capable of conveying any significance.

Later, the creators learned, and we learned through them, that the genre need not necessarily be a medium in which the logical, psychological evolution of the drama could easily be buried beneath the surface of some Hollywood Rococo or Baroque style. Still later, we learned that so very often, behind the facade of all the glamour, the refinement, the elegance and the sophistication of which these film-makers were capable, beyond all those movie palaces whose transparent floors were magically stepped on by Fred Astaire or Cyd Charisse, there lay constant preoccupation with things much deeper, much more intense, and much more essential than everyday reality.

It is this preoccupation, this vision of man and the world around him, this wisdom, this anguish in a word, that I invite you to decipher here.

Hagir Daryoush

HOLLYWOOD'S ANTIDOTE TO THE GREAT DEPRESSION

Spare a dime or two if you will to escape into a bygone age at the 1977 International Film Festival - the razzle-dazzle, candyfloss age of the American musical.

Or is it bygone? The feast of 25 musicals which make up the festival's tribute to this most extravagant of art-forms doesn't only look to the successes of yesteryear.

It brings us bang up-to-date with several big-budget offerings of the seventies.

To chart the rise of the American movie musical we have to go back to Hollywood in 1926 and an experiment by the Warner brothers. Their studio turned out the first-ever full-length film with a complete musical score.

It was called "Don Juan", and starred John Barrymore. Synchronised music and sound-effects were used to heighten the action.

On the same programme Warners also presented a musical demonstration film using opera stars, a Spanish dancing troupe and the New York Philharmonic Orchestra. A new method of implanting sound directly on the film, called Vitaphone, was used.

This short introductory piece stole the show. Contemporary critics described the way the sounds were timed to the movement of the singers lips as "almost uncanny".

**Vlth TEHRAN
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
15_27 November 1977**

کارگردان : دوشان هاناک

RŮŽOVÉ SNY

PINK DREAMS

BY: DUSAN HANAK

کارگردان : دان پیتا

A SUMMER TALE

BY: DAN PITA

قصه تابستان